Лектор: Н. Лаврищева

1 семестр 3 курса

2017 год

Конспект Шадриной С.

Искусство Испании XVI – XVIII века

Архитектура Испании XVI – XVIII вв

Не работают правила периодизации и правила развития стиля. Играют значение региональные центры. В Барселоне нет такого развития классицизма и барокко.

1492 год – завершение реконкисты. Рубеж новой культуры. Испания воспринимает влияние тех стран, где стили уже сложилось, Италия и Франция.

На готическую схему архитектуры накладываются новые декоративные формы.

16 век – Филипп II переносит из Таледо столицу в Мадрид. Мадрид начал очень стремительно расти. В 50 км. от Мадрида, Филипп строит Эскориал.

17 век – Мадрид город роскошных дворцов и резиденций, процветающий культурный и экономический центр. Золотой век. Строится 4- я городская стена. Уже в ¼ 17 века город в тех границах, что и сейчас.

Центр в треугольнике между тремя важнейшими площадями – Пласа Майора, Площадь Испании, Пуэрта-дель-Соль

* Пуэрта-дель-Соль – нулевой километр, лучами расходятся 10 улиц, меняется центр города.
* Пласа Майора – некогда устраивали бои быков, в концептуальном отношении в одном из самых важных. Площадь в стиле мадридского барокко. Статус важнейшего рынка, при Филипее 3 сильно перестроена. В средние века – деревянные здания – пожары. Правильный четырехугольник, из нее ведет 9 ворот, прорезанные непосредственно в здания, улицы уводят в город.
* Площадь Испании - была сплошным садом. Неподалеку был возведен королевский дворец, постепенно ее превратили в современную площадь. Одна из точек в градостроительном решении Мадрида.

Постепенно эти тенденции привели к тому, что средневековые города Испании трансформировались в регулярные города, регулярная планировка. => применение новых планов зданий.

* Эскориал 1563—1584 – один из первых, кто несет в себе эти черты. Монастырь + резиденция.

Хуан Баутиста де Толедо – первый архитектор. Его знания полностью основаны на итальянской архитектуре Возрождения. С нуля на пустом месте было возведено такое здание. Автор общего плана и первого макета.

Хуан де Эррера – с 1567 года. Существенно меняет первоначальный замысел, создавая единую систему образов. Осваивает готические конструкции, применяет новые перекрытия – цилиндрические своды, сферические купола, подпружные арки.

Прямоугольник с 4 башнями по углам, дворцы-крепости.

Практически квадрат. Внутренние дворы, прямоугольные параллельные геометрические ячейки. Если входим в центральный дворец: левая часть – светская часть. Центр – собор. правая часть – монастырская зона в первую очередь, некрытые галереи.

Версия о том, что Эскориал – возрождения храма царя Соломона – не может быть подтверждена. Утопает в зелени. Поперечная ось с севера на юг членит весь план на равные часть, небольшие квадратные дворики.

Влияние больших испанских госпиталей – Таледо, Гранада. Четкий симметричный план в виде креста, замкнутая система дворов, купол в центре – повторено в Эскореале.

Эррера увеличил все здание, удвоил количество(?) этажей, достиг редкую соразмерность всех частей. Верно нашел пропорциональное соотношение. Горизонтали длинных фасадом + башни.

Подчеркнутый лаконизм гладкой плоской стены, нет украшений. Необходимые элементы композиции, которые держат стену, подчинены схеме. Каждые два яруса объединены единым карнизом.

Храм-евангелистов – октагон, образуется внешними стенами. Ветви креста расположены по диагонали бассейна. Портики дорического ордера, статуи евангелистов.

Заметны новые барочные тенденции.
Собор св. Лаврентия – посвящен мученику Лаврентия, который был особо почитаем, так ак происходил из Арагона.

Хуан де Эррера

Работал в Костильи. Автор стиля эрререско. ^

* Биржа в Севильи – 1683-98 – осуществлял другой архитектор. Квадратное в плане здание, центр – открытый двор, полуколонны дорического ордера. Ионический ордер сверху. Хорошие пропорции двора и членение галерей. Тонкость архитектуры

Целая плеяда последователей:

Архитекторы искали новые средства выразительность. Строгость античной архитектуры хорошо прижилась.

* Галерея для выздоравливающих – школа Эрреры.
* Госпиталь в Медине дель Кампо – Хуан де Толоза – построил.

Стиль платереско

Вплоть до конца 17 века. Черты готики, ранние ренессансные признаки. Сложная тонкая пластика. Щиты, башенки, колонки – организующие элементы. Фасады разделены на 3 части. Сугубо испанский арх. Стиль – французское, итальянское и мавританское влияние. => из ювелирного искусство, там истоки. Крайне детализированное, плоскостный ковровый характер.

Первоначально накладывался на готику, так как не было своей собственной конструкции.

* Фасад университета в Саламанке – почти ювелирное дело. Только элементы декора. Истоки этого стиля.

Некие исследователи причисляют стиль в истоки Ренессанса, проторенессансв в Испании – чтобы подчеркнуть несамостоятельность стиля.

* Собор Санта-Мария-де-Леон 1205-1310 – к этому собору впервые в 30гг 20 века был применен термин платереско.

Этапы:

1. Стиль Изабелла 1480-1540 гг – эпоха правления Изабеллы. Мавританские орнаменты.
* Здание коллегии Сан Грегорио в Вальядолиде – здание этого этапа. Арх. Украшение имеет абсолютную самоценность, центральный элемент украшения.
1. Классическое платереско, до 1560 гг
* Врата прощения в Кафедральном соборе в Гранаде – архитектура поддерживает декор, он не существует самостоятельно.

Плотереско был возрожден под название монтерей в 19 веке

Ни один стиль, сформированный в Испании, не прекращал своего существования вплоть до эпохи модерна. Сосуществовали.

Стиль эрререско

Неорнаментальный стиль. Термин – 19 век. Ответная реакция на платереско. Отрицание дек. Пышности, классический стиль.

* Эскореал – Хуан де Эррера.
* Базилика-де-Нуэстра-Саньора-дель-Пилар – Сарагоса. Франсиско де Эррера Младший. Плоскостный стиль. Плоская стена имеет право на существование в обрамлении своего ордера.
* Пласа-Майор – ордерная система. Конструктивно-декоративная схема.

Стиль чурригереско

Название – архитекторы Чурригеро.

Полностью испанское барокко. Максимальная пластика, декоративность. Пластика особенно выражена над главным входом. Разрастается. Абсолютно разрывает связь декора с архитектурой.

1720-1770 года – второй этап. Созданы **колонны чурригереско** – перевернутый конус или обелиски.

* Картезианский монастырь в Гранаде – ризница 1727.
* Алтарь капеллы Транспаранте - Нарсиско Томе. 1729-32. Барочный по своей сути. Готическая схема храма + алтарь совершенно барочный.

1760-1780 года – третий этап. Стремление к неоклассической гармонии, умеренности. Барокко.

Мексиканское чурригереско – практиковал Лоренцо Родригес.

* Фасад Часовни Метрополитан Сакрисити – 1774-68. Мехико. Развитая декорация.

Эререско – отсутствие декора

Платереско – мелкий декор, подчиненный архитектуре стены, рельеф
Чурригереско – наиболее объемная декорация стены, объемная скульптура очень часто.

Барокко в Испании было невероятно пышным, экзальтированным, манерным (= скульптура).

Характеристика испанского барокко

Масштабные колоннады. Изобилие скульптуры на фасадах и в интерьерах. Валюты. Большое число раскреповок. Лучковые фасады. Рустованные колонны и пилястры. Орнаментированные элементы. Сложные в исполнении элементы. Многоярусные колонны. Обилие (особенно в поздней стадии) атлантов и кариатид.

* Старый (кафедральный) собор Вьеха
* Новый(кафедральный) собор Вьеха 1733

18 век – ансамбливость. Создаются ансамбли, которые совмещают все виды искусства.

* Ансамбль королевского дворца в Мадриде – прообраз – Версаль. 1735 год – Филипп 5 призывает итальянского архитектора, однако после его смерти – другой итальянец *Джованни Баттиста Сакетти* – перерабатывает первоначальную схему первого архитектора в стиле итал. барокко. Классическая схема дворов. *Франческо Сабатини* – руководит работами. Основную часть интерьеров выполнили до 1764 года, то есть почти сразу. Единая система, но интерьеры постоянно обновляли. Очень высокий лестничные марш. Тронный зал. Зал Гаспарини – мрамор, зеркала выполняют эффект окон, мозаики, и мрамор, и орнамент = эффект шкатулки, чрезмерная орнаментальность.
* Сан Ильдефонсо. Королевский дворец (Ла Гранха) – 1719-39. Филиппо Юварра. Версальский манер. Группы фонтанов. Планировалось построить небольшое логичное барочное здание – но Юварра расширил здание. Характер крупного ансамбля, крупная загородная резиденция.
* Дворец-капелла Сан Антонио – 1767-68. В плане – строгая геометрия. Основные объемы смягчаются галереей вокруг. Галерея помогает вписывать капеллу в общий ансамбль.

Эклектика

Вентура Родригес

Никогда не перенасыщает здание декором. Оредрная декорация.

Кафедральный собор в П…

Хуан де Вальянуэва

Главный архитектор Мадрида. Задавал вкус.

* Дом инфантов и королевы. Эскориал 1769
* Музей Прадо (Музей естественной истории) – внешний облик+ регулярные планы. Симметричная, трехчастная схема. Очень точная. Монументальный портик подчеркивает главную ось, усилен крупным аттиком. Обилие колонн, портиков, ниш. Массивный карниз. Задача естественного освещения здания.

Леонардо де Фигуроа - Палладианская система. Центрическая церковь в плане с ярко выраженным куполом. Три части (?).

* Церковь Сан Луис де лон Франсесес 1731 – сочетание классической архитектурной схемы и барочного фасада. Стык стилей.

* Картезианский монастырь Ла Картуха или Монастырь Успенской Богоматери – сакристия. Другой эклектический памятник. Строительство основного здания тянулось несколько столетий. Потерял в какой-то момент свой статус. В основном сделано в с тиле мудехар. В 12-15 веках (?).
* Дворец Маркизов Дос Агуас 1740 – Валенсия. В основе готическое здание. 3 корпуса, организация вокруг внутреннего дворика. Неправильный четырехугольник. Изменились фасады – пристроены три башни, более регулярный вид внешне. Рокайльный вкус, мощные барочные порталы. Главная достопримечательность – портил в стиле рококо, позднего барокко, алебастр. Фрески не сохранились. Атланты на портале – олицетворение рек, которые омывают владения маркизов. Крокодильи головы колчан со стрелами, сосуд. Фигура богородицы над порталом. Огромное количество аллегорических существ. Символы, которые говорят о мощи семейства. Многие стили (рококо, барокко, начало платереско) смешены на готической основе.
* Королевская табачная фабрика 1728 – сейчас там университет. Не похоже, но именно индустриальная постройка.

В Валенсии – часто отсутствие декора.

* Кафедральный собор Сантьяго-де Компостела – сам храм создает внушительное ощущение. Традиционная форма паломнического храма. Обширный трансепт. Когда-то на этом месте стоял маленький храм. Этот храм отличается тем, что каждый фасад совершенно уникален. Дробный декор башен - чурригереско, в результате перестроек. Но он не коснулся других фасадов. Барочные + эклектические черты.
* Монастырь Сан Пелайо де Антеалтарес – один из центров Сатьяго де Компостела, неподалеку от Кафедрального собора. Иной. Первой здание снесено. Новое – 17-18 век. Фасад примечателен главным входом и боковой дверь. Греческий крест в плане.
* Отель католических королей – 17 век. Энрике же Эгас – мастер в первую очередь платереско. Орнаментальная схема портала. Оформление скульптурой. Испанские и французские мастера. Внутри это практически маленький Эскориал. Крестообразное 4х частное деление, неправильный прямоугольник (=местность). В портале работают все каменные части.

В Испании какую-либо закономерность выделить достаточно сложно. Важная локация, город, а не общая хронологическая канва, которую выявить крайне сложно.

Скульптура XVI – XVII вв

Ретабло

«доска за алтарем» -> испанский заалтарный образ. Полностью закрывает всю апсидную часть. Архитектурное обрамление, которое сопряжено с архитектурой храма. Тип возник в середине 14 века в Испании, распространился в Латинской Америке. В широком смысле – вся живопись средневековой Испании. В Латинской Америке сейчас – вотивный образ, самописные образы, наивное искусство.

* Ретабло кафедраьного собора в Вальядолиде – Хуан ди Хени. Маньеризм.

Структура Ретабло

В отличии от иконостаса, который закрывает алтарь, ретабло ЗА алтарем.

1. Наивысшую точку занимает Распятие
2. В центре среднего яруса, как правило, располагаются самые значительные фигуры и сюжеты
3. Боковые поля заняты небольшими скульптурами
4. У подножия ретабло в пределле размещались живописные или скульптурные сцены жития святых, иногда страстей Христовых.

Ретабло подчинено единому сюжету, персонажу. Сама идея – роспись алтарной апсиды.

Живопись барокко стояла у истоков испанской живописи вообще. Несомненно, над работой неких элементов принимали участие иностранные резчики по камню.

* Сивильское ретабло – Алтарь главной капеллы собора в Севилье 1482-1564 -Крупнейшее ретабло в мире. 120м. Сложное по пластики и сюжету. Регулярное – ниши, несколько ярусов, в которых находятся отдельные фигурки. Почти квадратная пятиярусная конструкция. 135 прямоугольных ниш со Страстями, Богоматерь, святые.
* Ретабло создавалось от того момента, когда была сильна готика, через маньеризм. было необходимо создавать единую стилистическую традицию. Это проявилось в отдельных изображениях. Единое геометрическое, ритмическое целое. Каждая ячейка – завершенный сюжет. Вся роспись выполнена в техники рисунка по золотому фону – естофадо.

Техника естофадо – на золотом фоне. Специфическо испанская техника. Скульптурные вставки, одежда делалась отдельно от скульптуры всегда. Эта техника – техника покрытия деревянной скульптуры золотом или медью. Покрывала только те элементы, где предполагалось золото. Чтобы кожа имела фактура кожи, рассеченной плетьми, на скульптуру накладывалась ткань, прокрашивалась, разрывалась + капли крови.

Для возведения этих конструкций лучшим материалом было дерево. Скульптурное ретабло распространено в провинциях.

Кастилия – мрачновато, готично. Андалусия – пышно, ярко, барочно.

Барочная скульптура - Испания двигалась в сторону натурализма.

Треденский собор – на всей культуре Испании отразилось эта контрреформация, католическая церковь, по сути, новая структура власти. Изобразительное искусство служило церкви, делало образ сакрального максимально правдоподобным.

Скульптура оттолкнулась от романики до маньеризма, на почве избыточного маньеризма развился натурализм.

Мастера:

Валенсия: **Хуан де Хуни, Григорио Фернандес, Франсиско Ринкон.**

Севилья: **Мартинес Монтаньес, Алонсо Кано, Хуан де Месса.**

Постепенно скульптура отказывается от излишнего маньеризм.

Распятие

Мартинес Монтаньес:

* Распятие – Монтаньес и Пачеко. 1 –делал конструкцию, 2 – расписывал. В Испании мастер, не освоивший технику естофадо не мог считаться живописцем, а естофадо = ювелирное искусство => мастер живописи и ювелирных дел. Скульптурные изображения – основа для живописи.

Монтаньес – признанный мастер ретабло, но в первую очередь – мастер отдельно стоящих скульптур. Виртуозная проработка человеческого тела. Истинный образ человека. Видно каждую жилку. Венок существует отдельно, глаза и зубы – отдельные керамические вставки, реснички иногда, повязка – отдельный элемент.

Пачеко – использовал матовую краску, чтобы придать большую натуралистичность. Христос «… должен был быть изображен еще живым, в момент его последнего вздоха…».

Зритель – соучастник сцены последнего мига земной жизни Христа. Непосредственное общение с Христом.

«Христос на кресте» - Пачеко, именно с этого распятия.

* Распятие 1617 год = Мантаньес и неизвестных художник. Есть рана от копья. Расцвет карьеры Мантаньеса.

Эти распятия повлияли на живопись – Весалкес. Сурбаран. Это именно скульптура в живописи.

Григорио Фернандес - Положение во гроб, пьета, мертвый Христос – его специализация. Отчасти испытал влияние Хуана де Хуни. Один из немногих скульпторов, чья слава вышла за пределы Испании. Обширная мастерская.

* Пьета 1616 год – коричневатый оттенок кожи – приметы школы. Натурализм.
* Мертвый Христос – 1625-1630 Именно труп. Натуралистичная красивая подушка, трупные пятна, окоченение, разорванное плечо. Керамические зубы. ОЧЕНЬ натуралистично. В затемненном интерьере церкви производило впечатление.

Именно в начале 17 века активно стали использовать вставки из натуральных и искусственных материалов.

В живопись такая натуралистичность придет гораздо позже. Система пропорций тела не до конца выработана к этому моменту. В живописи с этим дело хуже. Так что живопись менее репрезентативная. Живопись немного отстает от скульптуры.

Образ Девы Марии

Непорочное зачатие – изображение в полный рост, возможность изобразить богатое одеяние, тело скрывалось до ступней. Пышные складки одежд.

Мартинес Монтаньес - Непорочное зачатие 1628-31 – вторая скульптура этого типа у Монтаньеса. Складки спадают более натуралистично.

«Непорочное зачатие» Ф. Сурбаран – момент священного экстаза, живопись.

Горестная мать – Мария Долороса – Мария Скорбящая - погрудная скульптура. Все внимание – лицу.

Педро де Мена - самый плодовитый мастер этого типа. Сам расписывал свою скульптуру.

Хосе де Мора - Виртуоз.

* Мария Магадлена – этот образ совместил символику непорочного зачатия и иконографию скорбящей Марии. В живописи этот тип более экспрессивный.

Бичевание Христа

Часть приделлы. Традиция бичевания в колоннаде, во дворце Прилата. Длдя художника важно изобразить Христа лицом к зрителю. Такие скульптуры часто использовались в процессии на страстной недели. Изображение в полный человеческий рост. Предполагалось изображение большого количества дополнительных персонажей.

Сивильское ретабло – Христос по колено.

Григорио Фернандес - Бичевание Христа – Христос у колонны.

Этот иконографический тип встречается у Веласкеса. На полотне он не может изобразить лицо Христа и одновременно его раны на спине – ангел указывает на них.

Се Человек

Продолжение этого типа.

Григорио Фернандес – изображает среди людей. Приближает к зрителю.

Педро де Мена – Христос Страстей 1673. Похоже на Мария Деларосса.

Располагался в первом ярусе ретабло.

Св. Иероним

Мартинес Монтаньес и Пачеко – Св. Иероним 1611. В экстазе бьет себя в грудь.

Картина Рибера – тот же тип.

Святой Бернар в объятиях Христа

Происходит из истории св. Бернара – французский средневековый мистик.

Грегорио Фернандес – Деталь алтаря со сценой Христос обнимающий св. Бернарда

Рибальта чуть позже изображает этот сюжет. Но первоначально – сюжет в скульптуре.

Св. Игнатий Лайола

Монтаньес и Пачеко – св. Игнатий Лойола 1610г. В полный рост. Есть скульптура Св. Франциск Борджиа ок. 1624 года – полное сходство.

Алонсо Кано – св. Иоанн, Ангел с головой Иоанна Крестителя.

Педро де Мена – 1663 (97 см) Экстаз св. Франциска, та же иконографическая группа, что и у Лайолы. Была принята иконография изображения нетленного тела Франциска. Видимо, это не изображение святого живого, но его мертвое тело.

Отдельно стоящие скульптуры – для ниш ретабло, выставления в церкви и процессий Страстной недели.

Голова св. Иоанна Крестителя.

Пасос

Пасос – шествие в честь Страстной недели, в течении года размещались в церкви. Структура:

* Крест освещающий (перед процессией)
Страсти Христа
* Распятие
* Дева Мария Скорбящая

Франчиско де Ринкон – Поднятие с Креста. В полный человеческий рост. До 1604 год.

Середина 18 века – влияние скульптура на изображение одежд в живописи. В данном ключе можно говорить о том, что жанровая живопись начала выкристаллизовывается из сложной религиозной живописи. В это же время – сложный композиции в скульптуре.

В середине 18 века – постепенный отход от натурализма. Тяга к большей красивости.

Франциско Сальсильо – яркий представитель 18 века. Наследует традиции де Мены и Фернардирса. Поцелуй Иуды.

Живопись XVII-XVIII вв

Развитие с некоторым отставанием от общеевропейской тенденции. Зависимость от средневековых канонов весь 16 век.

Алехо Фернандес (1476-1545), Педро де Кампани, Алонсо Васкес (1565-1608).

1560г в Испанию приходит влияние маньеримза, сосуществует со старым романизмом.

Алонсо Васкес - именно это направление. «Тайная вечеря»

Пабло Сеспедес «Дева Мария с ангелами» - но он более консервативен.

Формируются региональные школы. Всегда можно четко определить в какой региональной школе работает художник.

Основные центры:

* Севилья и … - Андалусия, Толедо и Гранада – Кастилия
* Мадрид
* Валеньсия
* Волье да Ли

Направления:

* Школа Эскориала
* Маньеризм
* Тенебризм – натурализм, влияние караваджизма из Неаполя.

Жанр гудегона (натюрморт) – натуралистическое течение в живописи, оппозиция историческом и религиозному. Натюрморты, кухонные жанры. Предметы, характерные для той или иной локации (кухня, таверна).

Санчес Котан «Натюрморт с убитой птицей, фруктами и овощами»

Хуан Баутиста Эспиноса «Натюрморт с золотыми предметами» 1624.

Парадные портреты - мотив портрета характерен для придворной культуры. Не только передача визуального сходства, но возвышение заказчика до божества в случае монарх, и до монарха в случае аристократов. В полный рот, на коне, стоящий или сидящий. Архитектурный или пейзажный фон.

Антониос Мор

Первый, кто развел эту типологию на испанской почве. Ввел новый фон – нейтральный. Акцент на соц. положении. Подчеркнутая театральность позы, статика. В его эпоху сформировался парадный портрет. Образцовый тип ренессансного придворного портреты, его творчество – отправная точка школы портретистов испанского двора. Сдержанность, иконографические схемы, позы, приемы. Метод, когда он фокусируется не только на регалиях и костюме, но и на лице.

* Портрет Филиппа II в латах

Школа Эскориала

Были приглашены итальянские мастера для работы в Эскориале, работали в жанре фрески. Две волны. Религиозные и героические сюжеты. Мифологические сцены, как правило, исключали, так как это требовало изображение нагого тела. Эскориал – символ христианской веры.

1.Победа испанцев в битве в 1567 году 2. Триденский собор = факторы, который повлияли на росписи Эскориала.

- Библиотека Эскориала – науки. Совершенно новая худ. схема, такого рода декорация с орнаментами и фрагментация ячеек - не свойственно для Испании.

- Монастырь Сан- Лоренцо - ретабло. Эрерра – архитектор Эскориала и живописец.

- Галерея Баталий – основные сражения испанской армии. Гротескные орнамент, рассказ лентой. Тоже делали итальянские мастера.

Хуан Фернандес Наваррете Эль Мудо

Единственный испанец в школе Эскориале, который был бы самостоятельным художником. Учился и работал в монастыре первое время. Удалось уехать в Италию, где он смог познакомится с искусством возрождения, получить уроки итальянских художников. Его пригласили работать в Эскориале. Первое время он просто помогал итальянским художникам. Выполнил ряд работ для базилики церкви Сан Лоренцо .

Франсиско Пачеко

Из Севильи

* «Ангелы, служащие Христу» - мало где встретишь такую сцену. Есть прекрасно развитый пейзаж, что для религиозной живописи очень редко, и натюрморт – стол даже развернут на нас, что также редкость.
* Иоанн Креститель – 1608. Не очень хорошее знание анатомии.

Получил серьезную поддержку от церкви.

Не всегда искусство живописи признавалось как высокое искусство. Известен как теоретик. Живопись не отличалось высоким художественным достоинством. Скорее всего он начинал карьеру в рамках господствующего маньеризма. Написал трактат о живописи.

Фландрия (романисты) – влияние. Постоянное обращение к гравюрам.

Ездил в Мадрид и Таледо. Мог работать в Эскориале. Учитель Веласкеса.

В Севильи и Таледо работают мастера, которые используют натуралистические трактовки образов.

Хуан Санчес Котан

Художники охотно писали натюрморты, изучение натуры – большая роль. Это один из крупнейших натюрмортов этого жанра.

* Натюрморт с айвой, дыней, капустой и огурцом - всегда в размещении плодов есть ритм, подчеркивается их объем и фактура, передает изъяны. Продвигает предметы к первому плане.

Одни те же приемы. Парапет-рама, на которой он раскладывает предметы. Огромное количество холстов с написанным пустом парапете. ТО есть, в этот пустой парапет вписывает отдельные плоды, дичь и пр.

Жил в Таледо всю жизнь. В историю Испании вошел как религиозный художник.

Придворный портрет

Алонсо Санчес Коэльо

1531-1588

Вырос в Португалии. Обучался во Фландрии -> жесткое статичное изображение.

Всех художников того времени привлекало развитие натурализма. Один и лучших художников в портретном жанре. Ведущий жанр при дворе. Иноземных портретистов больше не приглашали. Придворные художники из испанцев.

Ученик Антониоса Мора. Возвращается в Португалию, но буквально в 55 году перебирается в Испанию.

Официальный (парадный) портрет – поясной и в полный рост. Доработал канон испанского портрета. Который заложил Мор. **Статичность, нейтральный, определенная поза, тщательность в проработке деталей костюма, сдержанная колористическая гамма** (почти всегда в испанском портерте, особенно в 1. 16-н.17 веков)**.** У него очень индивидуальный черты *почти* без идеализации.

* Дн Карлос, принц Австрийский

Хуан Пантона де ла Крус

Продолжает Мора. Сводит фигуру к плоскому рисунке одежды, не чувствуется объем. За костюмом скрывается незнание анатомии. Внимание уделяется лицу – достоинство рыцаря или дамы. Внимание уделяется лицу – достоинство рыцаря или дамы. Закрепляет схему придворного портрета, который воспринят и Веласкес, и Гойя.

* Портрет Диего де Вильямайора – мода при дворе требовала пышность в одежде.

Протест этих жестких канонов уходит в мистицизм.

Постепенно эта схема начинает разваливается, включается натуралистическая живопись - > начиная с Веласкеса.

Луис Моралес

Религиозная живопись - экзольтация, мистицизм. Во второй половины 16 века инквизиция приследовала живопись как еритиков, но в последствии – это течене приспособили к оф. Церкви.Мучение Христа, низозсть палачейю Динамика противопоставления. Свобода в изображении тела, движения.

Учился в Таледо, у кого именно неизвестно. Его стиль образовался под влиянием итальянских мастеров – знания о живописи Микеланджело, да Винчи. Работал только в религиозной живописи, работал медленно и старательно. Изможденные лица, иссохшие тела. Мрачный землистый колорит. Спокойные ритмы, изломанные линии.

Пьета, Сретение,Се человек, Скорбящая Богоматерь, несение креста => схемы, которым отдает прдепочтение.

Много берет от выносной скульптуры, колорит в первую очередь.

Эль Греко

Маньеристическая манера. Родился на Крите. Обучался традиционной иконописи. Возможно, учился у Тициана, в Венеции и в Риме. Принес мифологическую живопись и изображение обнаженного тела на Испанскую почву. Воспринял сложный и богатый колорит Венеции, сложность композиционных схем, линия и мазок. Выбирал очень сложные ракурсы, перспективу. Особенный интерес к пламенеющему освещению.

Получил приглашение приехать в Испанию, в 36 лет. Абсолютно сложившийся мастер. Первые произведения – в Таледо.

* Триптих – Модена 1568 г
* Гора Синай

Очень заинтересован в караваджистких приемах.

* Мальчик, дующий на тлеющие угли, чтобы зажечь свечу.
* Христос излечивает слепого. 1570-75 – четкая итальянская схема. Только цвета, которые сильно изменятся через 20 лет. Стал невероятно знаменитым.

Последовали заказы от короля.

* Мучение св. Маврикия – 1582. Для Эскориала. Не понравилась короля, но Веласкес вернул ее в Эскориал. «нет желания молиться им», Активная светотень. То ли ночное, то ли дневное освещение.

Всю остальную жизнь прожил в Толедо (толедская знать в оппозиции королю).

* Похороны графа Оргаса – 1586. Огромная работа, вписанная в темное и узкое пространство усыпальницы. Почти алтарный образ. Как бы исторический сюжет, события происходили 2 века назад. Все отношение к жизни и смерти. Эта тема постоянно волновала его с момента приезда в Испанию. Мальчик указывает на графа Оргаса – начало жизни и ее конец. Противопоставление мира земного и небесного = традиционная иконографическая схема. Очень резко отделяется ярусы, благодаря изокефалии. Портретах – испанская традиция, строгость.
* Поклонение пастухов – резкая манера. Писал ее несколько раз, вся записанная и измененная. Вечернее освещение.

Вечный мятеж, тревога, динамика. Стремление найти и показать суть человеческой души. Манера не поддерживалась католической церкви.

Все больший субъективизм, пренебрегал законам перспективы, искажал, сильный цветовые контрасты.

Писал и совершенно другие вещи.

* Вид и план города Толедо – 1605-1610. Помещал здания так, чтобы были видны другие. Есть его собственное детальное описание. Фигура Мадонны крупнее, ем могло бы быть на самом деле. Писал и теоретические трактаты, которые не сохранились.

Наиболее реалистическая сторона его искусства – *портреты*. Обращение к психологии, внутренним переживаниям человека.

* Ниньо де Гавара – ок.1600. быстрый и проницательный тяжелый взгляд из-под очков. Напряженная рука. Характер понятен. Разлетающаяся одежда предает динамику силуэту. Очень угловатые складки и ритм. По форме – канон, по живописи – совсем иной. Контрасты холодного красного и белого цветов. Острые складки, выхваченная светом фигура. Статичная зажатая фигура так или иначе.
* Иоанн Богослов и Иоанн Креститель – так индивидуален, будто написан с реальной модели. Хотя его живопись не относится к натуралистическому направлению.
* Лакоон – 1604- 14. Одна из работ, где изображено обнаженное тело. Природы, пейзаж. Обнаженное тело не воспринимается как нечто непристойное.

Именно в наследии Эль Греко исказилась маньеристическая линия. Внестилистическая живопись, которую трудно вписать в какие-либо направление.

Хосе Рибера

Направление **тенебризм** – натурализм. Уехал в Италию и не вернулся. Делал натурные наброски. Всегда писал именно как испанец

Всегда пишет, как испанец. Монументально, величественно.

* Мученичество св. Бартоломея 1530гг – борьба между героями и их палачами очень важна для испанцев. Театральная постановка в драматическом театре, высокая линия горизонта. Простой люд в нижнем ярусе -> соотечественники. Зритель – соучастник.

ВСЕГДА резкая игра света тени. Строгая колористическая гамма. Уровновешивает голубым ярким бликом неба. Всегда работает очень плотным красочным слоем, на котором всегда следы кисти художника.

Отдельные изображения «скитальцев»

* Архимед – 16230 – собирательный образ. Считается, что берет людей с улицы, чтобы изобразить философа. Люди, отрекшиеся от мира. В данном ключе идет по линии углубления внутреннего психологического образа.

Палитра становится более сверкающей. Обогащает свое сдержанное искусство новыми приемами.

* Мария Магдалена 1636 – очень красиво, глубина, высокие морализаторские качества.
* Святой Иероним, внимающий звуку небесной трубы.
* Пророки – монастырь Сан Мартино близ Неаполя.

Большее признание и славу завоевал в Испании. Работает над традицией реалистической живописи во ВСЕХ жанрах – это важно для него. Был очень известен в Севильи.

Франсиско Сурбаран

Посещал мастерскую Пачеко, был знаком с Веласкесом. Наиболее лаконичный художник. Его герои всегда лаконичные, грубоватые, спокойные. Лаконичная композиция, объемные складки, хорошее чувство объема материала, но отсутствие интереса к проработке костюма самого по себе.

Контрастное освещение, подчеркивающее объем фигура в традициях тенебризма.

* Натюрморт с лимонами, апельсинами и розой – совершенно обособлены его натюрморты, так как представляют собой сакральное Те, предметы, которые лон располагает на плоскости стола расположены там совершенно спокойно. Спокойное созерцание каждого предмета, отделение его он общей композиции.
* Натюрморт – его натюрморты - это продолжение религиозной тематики.
* Предстояние св. Франциска Асизского ок. 1632 года – всегда очень конкретно и наивно. Пишет четко пещеру, необходимые атрибут. Обычно персонажи =- портреты близких художнику людей.

Испанцы считали Геракла историческим персонажем, почти чтили его национальным героев.

* Зал Королей – Дворец Буен Ретро - подвиги Геракла – 5 подвигов на каждый герб семьи. Обобщенные. Изучал тело как тело, но детали не проработанные. Изучал чернофигурную вазопись. Брал оттуда схему поз. Редко приходилось писать обнаженное тело.
* Непорочное зачатие – яркие цвета.
* Святой Лаврентий - застывшая поза, статическое предстояние.
* Апостол св. Андрей – 1631, более ранняя вещь.
* Св. Лука у распятия – 1660.

Бартоломео Эстебан Мурильо

* Непорочное зачатие
* Святое семейство – только название выдает принадлежность к религиозной живописи.

Всегда есть нарратив. Средний класс, изображает конкретных горожан. Никогда не брал особо выразительных персонажей. Его привлекал обыденный типаж. Его реализм предвосхитил 18 столетие.

* Мальчик с собакой ГЭ – динамическое реалистическое изображение. Прекрасная техника, достоверно и убедительно.

Ему принадлежат циклы монументальных картин для церквей. В жанре он ценил натурализм, в религиозном нет.

* Обручение святой Екатерины для капуцинского монастыря в Калисе 1682 –всегда тонкий цвет. Трагически погиб при работе с этой картиной, упал с лесов. Тем не менее она считается законченной. Техническое мастерство, художественная состоятельность.

Диего Родригес де Сильва Веласкес

Подмастерье Пачеко. Первый период – Севильский период. Получил право содержать мастерскую Ученический период – все жанры, очень мало религиозных картин.

* Музыкальное трио – 1617-18. Трое музыканты в таверне, но подтекст в том, что это музыка для Бога. Хлеб и вино = евхаристия.
* Завтрак 1617 года
* Завтрак 1619 -1620
* Кухарка 1618

Есть переходящие типажи, которые переходят не только по картинам Веласкеса, но и в картины мастерской. Никогда испанцы не могут передать естественное движение, динамику, то всегда застывшее предстояние. Всегда много символических предметов.

* Христос в доме Марты и Марии – 1620 старуха = кухарка из картины 17 года. Меняет первый и второй план местами. Сталкивает библейскую тему и современность. Натюрморт с рыбой – аллегорический. Непонятно это проем в стене или зеркало, в которой отражается, а может быть картина?
* Непорочное зачатие 1618– изображает свою жену. Это реалистичное изображение, портрет.
* Поклонение волхвов – этюдная вещь, опять портретные изображения.
Святой Иоанн на острове Патмос – все эти вещи написаны в Севильи. Всегда пишет с натуры.
* Водонос – 1623. Логичное сакральное звучание, если смотреть на этом фоне. Последняя жанровая сцена до переезда в Мадрид.

В Мадриде был назначен королевским живописцем с исключительным правом писать портреты короля Филиппа 4 и его круга.

* Портрет Филиппа IV в доспехах – встает вопрос о степени идеализации, много раз переписывал.
* Портрет Филиппа с посланием 1628 г – каноническая схема, прекрасно обращается с объемом и пространством. Маленькая голова, лицо несколько идеализировано (хотя принято считать, что очень реалистично). Заглаживает черты лица и силу характера.

Не закончив работу уезжает в Италию. Веласкес один из первых В Испании в такой объеме и реалистической трактовке обратился к мифологической теме.

* Вакх – 1629 начат еще до отъезда. Мифология +жанр +сцена в таверне. Много простонародных типажей, реальных портретов. Изменяет работу немного после возвращения из Италии.

Столкновение реальности и мифологии

* Кузница Вулкана – уже в Италии, хорошо построенное пространство.
* Принесение Иакову окровавленное тело Иосифа – шашечковый пол, чтобы подчеркнуть пространство.
* Портрет кардинала - инфанта А. Фернарда(?) на охоте
* Принц Бальтазар
* Король Филиппа XIV
* Сдача Бреды – откровение для современников. Приходилось делать много разработок и набросков.
* Конный портрет Филиппа 4
* Конный портрет королевы Изабеллы Бурбонской – 1634-35 – сильно выделяется, потому что много внимание уделяется ткани, как это свойственно для парадных портретов.

Первый художник, который приближается к понятию психологического портрета

* Портрет скульптора Мартинеса Марталеса (?) 1636\1648 – не стремится делать парадный портрет, просто изображает человека, близкого ему по духу. Когда свободен может передать даже движение. Тема характера и интеллекта.
* Эзоп и Меник (?) – два портрета. Диаметральные противоположности. Типичные антиподы.
* Портреты шутов – разные иконографические схемы.
* Портрет карлика Себастьяна де Мора – более классическая схема. Эти портреты не создавали серии.
* Коронование Богородицы 1644 года? – прекрасно проработаны тела. Меняется отношение к модели. Внимание на лице.
* Портрет Олевара – только он, без титулов.
* Портрет Филиппа IV – один из последних портретов.

1649г - еще раз уезжает в Италии, пишет портреты, которые принесли ему славу.

* Венера перед зеркалом – один из первых примеров изображения женского обнаженного тела в истории испанской живописи.
* Два наброска виллы Медичи – живет на вилле Медичи, окрестности которой реконструируют на тот момент. Жанровая сценка, зарисовки.
* Портрет Иннокентия Х – римский папа заказывает ему свой портрет, эта высшая точка успеха. Оглядка на портрет кисти Тициана. Пишет, как светского владельца, не наместник Бога на земле. Властный, хитрый человек. «Слишком правдиво», покорен талантом художника. Красный и белый, контрастные цвета. Крепкое тело, расслабленная поза, шелковая сутана. Все очень тонко сделано, лаконичная композиция при том, что это парадное изображение.

Имеет безграничные возможности. По требованию Филиппа 4 возвращается в 1652 году в Испанию. Много писал, осталось много крупных полотен помимо придворных портретов.

* Менины – написал себя практически как членов королевской семьи. Написал себя на одном уровне с королевской четой, хотя по канону - нужно ниже. Снова перевертыш планов. Наш взгляд направляет диагональ света, куда уходит королевский ключник (?). На то как Веласкес пишет королевскую семью приходят посмотреть менины. Абсолютно новаторский прием в том, что изображает жизнь двора, трактует королевскую семью как жизненную сцену. Нельзя себе представить, что портретист 16 века так бы поступил. Разбрасывает по полотну красный цвет. Ведет наш взгляд в глубину картины. Мастерская работа с пространством в интерьере. Постепенно отодвигающиеся планы. Насыщенность воздухом.
* Пряхи – последняя жанровая картина художника. Прядильная мануфактура, которая на тот момент – гордость двора. Жанровая сцена на первом плане, важная сцена – в арочном проеме, куда приходят две дамы выбрать шпалеру. Показана сама работа. Мифологический подтекст – Афина и Арахна.
* Сон Марса – последняя вещь.

Эпоха романтизма

Конец 18 – первые два десятилетия 19 века.

Середина 18 века – эпоха академической живописи. Формируются стандартные стили, часть общеевропейской тенденции. Уже к к.18 века начинается эпоха романтизма. Дает возможность выражать свою индивидуальность художнику.

Франсиско Гойя

Первые работы Гойи написаны также как академическая живопись: точный рисунок, правильные цвета.

* Портрет Рамона Пиньятелли – сухая линеарность, которая была свойственна кругу Пачеко.

В первую поездку в Мадрид знакомится с работами не только придворных испанских художников, но и с итальянцами.

Его жизнь хорошо задокументирована. Но мало известно о его первой поездки в Италию, которая изменила его живопись. В 1771 году участвует в конкурсе Академии (?) на античную тему.

* Портрет актрисы Антонии Сарате – тот же период, но совсем другая манера (1772). На него обращают внимание церковные заказчики.

Возвращается в Сарагосу.

* Поклонение имени Бога – плафон для базилики в Сарагосе (сохранилось огромное количество эскизов, картонов). Многофигурная композиция, перспектива. Разработал каждого персонажа. Фреска была реставрирована более 4 раз. По эскизам можно судить, что Гойя планировал чуть более контрастную композицию. Монохромность = не то, что задумывал Гойя. Типичные схемы, принятые для эпохи барокко в католической религиозной живописи. Композиция должна была бы быть более динамичной, но кажется статичной из-за того, что уравновешенна => желание Гойи приблизить ее к итальянским образцам. Капитул одобряет эти эскизы.
* Композиции на тему жизни Девы Марии из картезианского монастыря близ Сарагосы – классично.

Уезжает в Мадрид. Получает первые придворные заказы, которые выводят его в новую сферу.

* Картоны для серии шпалер для столовой принца Астурийского, для Эскориала
* Панно для столовой принца Астурийского, уже во дворце Пардо – «Танец на берегу реки Мансанарес» - Италии много. Только костюм остается испанским. «порядок в живописи Гойи» (была выставка, которая исследовала хаос и порядок в живописи Гойи).
* Портрет Педро де Алькантара… (1785) – более поздний период, тонко по написанию, в 70-80 годах работает сдержаннее, чем будет работать позднее.
* Портрет семейства герцога и герцогини Осуна – 1788. Ему не удаются портреты детей, как и многим художникам того времени.

Ему было отказано в месте придворного художника, фокусируется на заказе знатных.

* Семейства дона Луиса – инфант и его жена, архитекторы. В данной системе подражает Веласкесу. Пишет себя обращенный спиной к зрителю. Художник – часть картины, конечно, от Веласкеса. Полупарадный портрет = жанровая сцена.

1786 – место придворного художника.

* Четыре времени года – шпалеры для королевской столовой в Прадо. Зима («Снежная буря») – постепенно отходит от галантной схемы, приходит к более реалистическим сюжетам и реальной жизни. Художник конца 17 века не мог бы этого сделать. Предвестник смены его настроения.

Впервые изображает Дьявола в 1786 году. Характер его живописи сильно меняется. Этот цикл – условный рубеж. Глубокая. Резкая контрастная живопись, тревожная, повышенная внутренняя динамика.

* Капричос. № 43 – «Cон разума рождает чудовищ». Стоит особняком из-за композиции.

Пропадают заказы на шпалеры. Шпалеры ТОЛЬКО в раннем периоде его творчества. Гойю отдаляют от двора, в 93 году тяжело болен, остается глухим на всю жизнь. Сильно меняется его живопись.

* Герцог Альба – 1795 год.
* Портрет Марии Терезы Кайетана же Сильва, герцогини Альба – указывает фактически на собачку, собачка – признак верности. Начинают плодиться первые слухи о том, что они с Гойей были любовниками. Пейзаж – совершенно отвлеченный, почти нейтральный фон. Никогда не отвлекается на пейзаж в портрете. Фигура всегда на первом месте. Хотя в данном случае он делает герцогиню чуть более прекрасной, чем она есть на самом деле.
* Герцогиня Альба и ее дуэнья – фарс.
* Герцогиня Альба в мантилье – указывает на песок, где написано «solo Goya», тут она уже вдова. Есть разные трактовки этой надписи.
* Капричос – серия офортов. 80 офортов, посвященных современности. Первоначально решил назвать «Сны», поэтому «Cон разума рождает чудовищ» - центральное произведение. Но потом назвал иначе. Аллюзия на современность, назидательность. 240 экземпляров, за первые 4 дня было раскуплено 27, а потом изъяты из продажи. Гойи пришлось просить прощения лично у Карла IV. Мистические по своему содержанию. За куртуазными сценами прячет мистический ужасающий подтекст.

Поздние капричос буквально изображают шабаш. «Тонко ткут» - девушку уносят ведьмы. «Прихорашиваются» - ведьмы, которые прихорашиваются перед шабашем. «Вот так наставница». «Большой козел» - работа к. 80 годов, предвестница капричос.

Серия – трагический гротеск, невежество масс, пороки общества. Гойя ставит себя в оппозицию всему обществу. Народный испанский лубок оказал влияние.

По началу замысел был более простой. Козел – изображение дьявола.

После этого за Гойей начинает наблюдать инквизиция.

* Взятие Христа под стражу – буквально замаливает свои грехи перед инквизицией после капричос. Толедский собор. Отказ от тех образов, которые он дает в Капричос.

В начале 19 века его ракурс меняется – пишет практически только портреты.

* Портрет инфанты Марии Хосефы 1800 – фактически эскизная работа, реалистично. Член королевской фамилии, очень реалистично, буквально фотографично. Красный грунт – используется смомент того, как Веласкес был придворным художником..
* Портрет Изабеллы Кобос де Парсель- очень живой.
* Портрет молодой испанки

Гойя писал либо очень родовитых испанцев, либо неизвестных моделей.

* Маха одетая – «маха» - девушка полусвета. 1800г. Та же модель, что и на Махе обнаженной.

1802 год – умирает его покровительницы Герцогиня Альба. Этими портретами заканчиваются его радостные и красочные работы.

* Бедствия войны – 1808-14 г. Ужасающие работы. Достаточно крупная серия. Античная схема в изображении тел, античная скульптура. Страшные и жуткие рисунки. Предвестники его больших полотен с темой расстрела и восстаний. В маленьких формах отрабатывает то, что покажет чуть позже.
* Махи на балконе – несколько жанровых сцен в поздний период.
* Портрет Веллингтона –изображает грустным, немолодым, растерянным и не таким прекрасным как его изображали обычно.

1814 год – Испания окончательно освобождена от французов.

* Восстание на Пуэрта дель Соль 2 мая 1808 года
* Расстрел мадридских повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года – изображает начало двух разрушительных событий для Испании. Окончание войны внутри страны. Не пишет работы в ключе 18 века, уже как современная вещь. Изображает только эмоции и динамику. Жесты, сильные световые эффекты, которые ранее он отрабатывал. Это ночная сцена. Аналогии с религиозной живописью – мученичество святых. Персонаж в белой рубашки напоминает образ Христа.

1820 год – сильно заболел. 1824 год – уезжает во Францию, прожил там до 1826 года. Осваивает технику **литографии**.

* «Бордосские быки» - 4 листа. Интересно решает толпу в верху композиции, ее практически нет, весь фокус переносят на центр. Буквально сцена театра. Чтобы сделать композицию более сферичной – видит корпус лошади, которая выходит из кадра.

1826 год – возвращается в Мадрид. Уходит на покой с сохранением жалования. Возвращается во Францию, умирает через 2 года, умирает в доме в Бардо.

Включить в свой ответ известные портреты королевской семьи и поздние серии работ.

Оглавление

[Архитектура Испании XVI – XVIII вв 1](#_Toc501980508)

[Хуан де Эррера 2](#_Toc501980509)

[Стиль платереско 2](#_Toc501980510)

[Стиль эрререско 3](#_Toc501980511)

[Стиль чурригереско 3](#_Toc501980512)

[Эклектика 4](#_Toc501980513)

[Вентура Родригес 4](#_Toc501980514)

[Хуан де Вальянуэва 4](#_Toc501980515)

[Скульптура XVI – XVII вв 5](#_Toc501980516)

[Ретабло 5](#_Toc501980517)

[Распятие 6](#_Toc501980518)

[Образ Девы Марии 7](#_Toc501980519)

[Бичевание Христа 7](#_Toc501980520)

[Се Человек 7](#_Toc501980521)

[Св. Иероним 7](#_Toc501980522)

[Святой Бернар в объятиях Христа 7](#_Toc501980523)

[Св. Игнатий Лайола 8](#_Toc501980524)

[Пасос 8](#_Toc501980525)

[Живопись XVII-XVIII вв 8](#_Toc501980526)

[*Антониос Мор* 9](#_Toc501980527)

[Школа Эскориала 9](#_Toc501980528)

[*Хуан Фернандес Наваррете Эль Мудо* 9](#_Toc501980529)

[*Франсиско Пачеко* 9](#_Toc501980530)

[Хуан Санчес Котан 10](#_Toc501980531)

[Придворный портрет 10](#_Toc501980532)

[Алонсо Санчес Коэльо 10](#_Toc501980533)

[Хуан Пантона де ла Крус 10](#_Toc501980534)

[Луис Моралес 11](#_Toc501980535)

[Эль Греко 11](#_Toc501980536)

[Хосе Рибера 12](#_Toc501980537)

[Франсиско Сурбаран 13](#_Toc501980538)

[Бартоломео Эстебан Мурильо 13](#_Toc501980539)

[Диего Родригес де Сильва Веласкес 14](#_Toc501980540)

[Эпоха романтизма 15](#_Toc501980541)

[Франсиско Гойя 16](#_Toc501980542)