ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

XVII-XVIII веков

Характер искусства XVII–XVIII вв. определяется важными социально-общественными процессами. Развитие буржуазных отношений, прогресс в общественной жизни в одних государствах и реакционные режимы в других, буржуазные революции в Англии в середине XVII в. и во Франции в конце XVIII в. – все эти факторы нашли свое выражение и в развитии искусства.

Основными стилями в искусстве этого времени были *барокко, классицизм, рококо.* Однако реализм, отвечавший интересам передовых сил общества, пробивал себе дорогу через все стили и направления. Именно в эти столетия творили великие мастера реализма – Веласкес, Рембрандт, Рубенс, Хогарт, Шарден и многие другие художники.

Реализм был свойствен творчеству и итальянского скульптора Бернини – родоначальника барокко, и французского художника Пуссена – основоположника классицизма в живописи.

Стиль рококо, возникший в XVIII в., как нельзя лучше отвечал изысканным аристократическим вкусам, однако он не стал ведущим стилем эпохи. XVIII век – век Просвещения, подготовивший буржуазно-демократическую революцию во Франции 1789 – 1794 гг., противопоставил мастерам барокко и рококо глубокое реалистическое постижение мира и человека, что нашло свое выражение в искусстве классицизма. Этот возрожденный в конце XVIII в. Великой французской революцией классицизм отличался от классицизма XVII в., появившегося как выражение могущества королевской власти Людовика XIV своей революционностью и героизмом. Недаром в истории искусства классицизм XVIII в. получил название революционного*.* Ярким представителем революционного классицизма был французский художник Давид.

Искусство Италии

Новые явления отмечаются в искусстве Италии начиная с конца XVI в. Создаются огромные дворцы, площади, грандиозные памятники и фонтаны. Здания украшаются затейливой скульптурой и огромными многофигурными росписями на религиозно-мифологические темы.

Светлые и уравновешенно-спокойные образы искусства эпохи Возрождения сменяются мрачными, темными, беспокойными. В искусство входит бурная подвижность, трагедийность.

Торжественность, преувеличение во всем – такова внешняя сторона нарождающегося стиля не в одной только Италии, но и в других странах, бывших в культурной зависимости от Рима.

Противники этого стиля называли его словом *барокко,* т. е. *странный, безудержный, вычурный* (от португальского perola barroca – «жемчужина причудливой формы»).

В истории искусств слово бароккоосталось для обозначения сложного, противоречивого, порою трагического искусства, господствовавшего в Европе, и в первую очередь в Италии, с конца XVI до середины XVIII столетия.

В рамках стиля барокко продолжал, однако, развиваться и реализм, он опирался на достижения искусства Возрождения. В реалистических произведениях создавались образы простых людей. Однако наряду с художниками-реалистами работали мастера, произведениям которых были свойственны субъективизм и изощренность формы – *маньеристы* и *академисты.*

В числе художников, оставшихся по существу реалистами в пределах нового, бурного, полного контрастности искусства барокко, в Италии выделяется в первую очередь **Микеланджело Караваджо** *(Меризи да* *Караваджо,* 1573–1610). Он был одним из выдающихся новаторов в истории живописи, положив начало бунтарскому реализму.

Караваджо учился в Милане, где познакомился с реалистической живописью североитальянских портретистов. В конце XVI в. Караваджо создает смелые реалистические и по теме, и по трактовке картины: «Гадалка» (1588–1589), «Лютнист» (1595), «Вакх» (1598), «Нарцисс» (1609) и другие.

Изображая в своих картинах святых, Караваджо стал придавать им облик простых людей, сильных и даже грубых. Он настолько реалистически изобразил, например, смерть Богородицы, показав ее обыкновенной женщиной, что навлек на себя преследования со стороны церковных властей. «Успенье Марии» (150–1506).

У Караваджо нашлось много последователей, их называли *караваджистами.* В самой Италии и в других странах – в Нидерландах, в Испании
и т. д. Караваджизм стал передовым реалистическим течением в искусстве XVII в.

Младший современник Караваджо – **Доменико Фети**(1588–1623), работавший в Мантуе и Венеции, тоже находился под его воздействием. Он так же как и Караваджо, традиционные религиозные темы трактовал как светские, жанровые, изображая в своих произведениях людей из народа. «Христос среди солдат» (1616), «Кающаяся Магдалина» (1617) и другие.

Другой итальянский художник XVII в. – неаполитанец **Сальваторе
Роза**(1615–1673) был романтиком. Он охотно изображал разбойников, бродяг, приключения, дикую природу Южной Италии: «Колдунья» (1637), «Каприччи» (1656) и многие другие.

Из художников более поздних лет выделяются двое – художник-реалист **Джузеппе Креспи**(1665–1747) известный также под прозвищем *испанец*. Его известными работами являются «Избиение младенцев» (1706),
«Ярмарка в Поджо-а-Кайяно» (1708), «Сон амуров» (1712), «Семь
таинств» (1712).

Нет сомнения, что живопись XVII вв Италии противоречива, но она имела очень большое влияние на искусство всей Европы и шла впереди скульптуры и других искусств своего времени.

В Италии XVII в. получила развитие и скульптура. Прославленным скульптором этого периода является **Лоренцо Бернини**(1598–1680). Бернини стал центральной фигурой среди художников стиля барокко.

Уже одна из первых его работ «Давид» (1623) наглядно показывает отличие нового искусства от искусства эпохи Возрождения. «Давид» Микеланджело был могуч, прост и величав в своей спокойной силе. «Давид» Бернини изображен в динамике. Именно это характерно для стиля барокко, пришедшего на смену простому и строгому стилю Ренессанс. Для барокко внешнее выражение страсти и волнений стало важнее самих человеческих чувств.

Бернини в течение своей долгой жизни создал множество портретных бюстов и статуй. Обычно его скульптура сочеталась с архитектурой и природными условиями. Яркий пример тому – знаменитый фонтан Четырех рек на площади Навона в Риме (1648–1651).

Бернини стал основоположником стиля барокко и в архитектуре. В 1657–1663 гг. Бернини соорудил по сторонам огромной площади перед собором св. Петра в Риме две грандиозные округлые галереи, образующие как бы две руки, заключающие в объятия людей, движущихся к собору.

Другой крупный архитектор Италии XVII в. – **Франческо Борромини**(1599–1667), который создал ряд построек, дворцов и храмов, отличающихся исключительно характерным для барокко изобилием украшений, криволинейных очертаний обрамлений дверей и окон. Он ввел в убранство фасадов скульптурные фигуры, целые группы, сочетал самые различные строительные материалы.

Для архитектуры стиля барокко характерны грандиозные здания. В основном это были дворцы королей, князей и светской знати, а также церкви и монастыри. Фасады зданий украшались чередующимися и многократно повторяющимися деталями, нагромождениями различных форм. Во внутренних помещениях построек стиля барокко все рассчитано на эффекты освещения: сочетание полумрака и яркого света. Архитекторы барокко широко используют живопись, позолоту, все виды декоративного искусства. Особенно характерной становится роспись потолков сложнейшими многофигурными картинами, как бы расширяющими внутреннее пространство до бесконечности.

Благодаря совокупности разнообразных художественных приемов искусство барокко производило очень сильное впечатление на зрителей, подавляло их своим величием и грандиозностью. Эти черты искусства барокко использовала в своих интересах церковь. Однако, несмотря на это, нельзя отрицать достижений и неповторимого своеобразия стиля барокко ни в архитектуре, ни в монументально-декоративном искусстве, ни в живописи. В рамках барокко в течение всего XVII в. в искусстве Италии продолжал существовать реализм.

В XVIII в. искусство барокко в Италии постепенно угасает. Только в Венеции продолжает развиваться блестящая живопись замечательного мастера декоративных картин **Джованни Баттиста Тьеполо**(1696–1770). Большие многофигурные картины Тьеполо, имеющие сложную композицию, преимущественно мифологического и фантастического содержания, очень характерны для стиля барокко. «Свободные искусства» (1745), «Сооружение троянского коня» (1757–1762) и многие другие.

Его преемники – талантливый пейзажист *Джованни Антонио Каналь,* известный под именем **Каналетто** (1697–1768) и **Франческо Гварди**(1712–1793) – мастера, посвятившие себя изображению родного города Венеции с его буднями и праздниками, маскарадами, увеселениями, а также жизнью простого народа. Большие по размерам блестящие декоративные полотна Тьеполо сменяются небольшими, полными живописной прелести картинами Гварди. Уютные уголки города, скромные сцены повседневного быта становятся предметом пристального внимания художников.

В поздней итальянской живописи сохранены барочные черты: динамичность, обилие деталей, умение создавать сложные, многофигурные композиции.

Если в живописи наблюдался некоторый спад, то в области графики, особенно в технике офорта, прослеживалось новаторство. Офортом в XVIII в. занимались и Тьеполо, и другие венецианцы. В Риме особенно выдвинулся график, создавший до 1800 гравированных листов, – **Джованни Баттиста Пиранези**(1720–1778), который изображал памятники Рима, древнего и нового, архитектурные фантазии, создавал порою мрачные, но величественные картины.

В искусстве Пиранези великие времена Италии эпохи Возрождения и искусства барокко как бы получают свое последнее и нерадостное завершение.