

4. В музыкальной культуре есть немало циклов, посвящённых теме времён года. Какие из них вам знакомы? Как вы думаете, почему эта тема так популярна в творчестве композиторов?

5. Познакомьтесь с героями фьябы «Зелёная птичка» Карло Гоцци на дополнительной страничке компакт-диска. Какие моменты из фрагментов пьесы вас особенно впечатлили? Какие образы показались наиболее яркими? Роль какого персонажа вы хотели бы исполнить? Почему?

Творческая мастерская

6. Распечатайте на принтере в чёрно-белом цвете наиболее понравившиеся произведения авторов, о которых говорилось в параграфе. На отдельном листе бумаги при помощи клея и ножниц сделайте из этих работ коллаж «Великолепное барокко». Дорисуйте по желанию детали. Возьмите фломастеры, карандаши или краски и раскрасьте отдельные фрагменты коллажа.

§ 24. Суровость и яркость искусства Испании

Расцвет литературы, театра, а затем и живописи наступил в Испании позднее, чем в других государствах Европы, — в период потери престижа страны среди мировых держав. Вопреки экономическому и социальному ослаблению подъём творческих сил Испании был масштабным и стремительным.

Причудливость испанской архитектуры барокко. Испанские мастера легко и охотно воспринимают язык «театральной» барочной архитектуры. Это

связано с тем, что схожие черты — пышность, орнаментальность — были исконно присущи испанскому национальному зодчеству. Однако стилиевой цельности в постройках Испании не наблюдалось. Фасады храмов покрывал ковёр дробного и причудливого декора. Облик архитектуры впитал в себя декоративные элементы восточного зодчества, что в соединении с барочной роскошью позолоченных алтарей придавало интерьерам особую мистичность.

В XVII веке в стране возводят в основном культовые постройки. Своим величием выделяется *собор Святого Иакова*, возвышающийся между четырёх площадей города Сантьяго-де-Компостела. Этот храм стал третьим по значению центром христианского паломничества после

Фердинанд Касас-и-Нова. Западный фасад собора Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела, Испания (1738—1750 гг.)

Иерусалима и Рима, что объясняет его внушительные размеры. Собор строился в романском стиле, и только его главный западный фасад имеет барочные черты. Он возведён архитектором Фердинандом Кáсас-и-Нóва из гранита особенного золотисто-охристого оттенка, украшен парными башнями и отличается большим количеством мелкого вычурного архитектурного декора.

Собор Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела имеет четыре разных по стилю и композиции фасада. Узнайте о них в информационных источниках более подробно. Какой из фасадов вас впечатлил особенно? Почему?

Эмоциональный колорит испанского барокко. Расцвет испанской живописи связан с именем живописца Домéникоса Теотокóпулоса, прозванного *Эль Греко* за его греческое происхождение. Искусство Эль Греко, развивающееся на рубеже XVI и XVII веков, впитало в себя византийские традиции и достижения итальянского Ренессанса. Произведения мастера настолько уникальны, что их нельзя связать в один стиль. Искажённые пропорции фигур, передача повышенной эмоциональности персонажей, создание мистической среды... Эти художественные приёмы характерны для позднего Возрождения. Однако по своему духу, настроению их можно назвать предвестниками барокко.

Среди средств выразительности живописи ведущие позиции в творчестве мастера получил *колорит*. Яркие краски на тёмном фоне вспыхивают необыкновенной игрой оттенков, часто не соответствуя цвету предметов в реальности. Тематика произведений Эль Греко обычна для его времени — это религиозные сюжеты и портреты. Также Эль Греко является одним из первых художников, писавших отдельные картины в жанре пейзажа: он изобразил *Толéдо*, город, в котором жил, *во время грозы*.

К образу апостола Иоанна художник обращался неоднократно. В частности, в работе «Святой апостол Иоанн Богослов» хорошо видна особенность художественного языка Эль Греко: он показывает пропорции фигуры сильно удлинёнными, устремлёнными вверх в страстном

Эль Греко. Вид Толедо во время грозы (1596—1600 гг.)

порыве, складки одежды лежат ломаными линиями. Взгляд Иоанна идёт по кругу: скользит по руке, покрытой плащом, и устремляется к золотой чаше, в которой находится миниатюрный змей, раскрывший крылья в панике, словно предчувствуя поражение.

Обратите внимание на передачу света художником в работе «Святой апостол Иоанн Богослов». Объясните, почему живописные качества полотна художника часто сравнивают со вспышками молнии. В чём это проявляется?

Эль Греко. Святой апостол Иоанн Богослов (1610—1614 гг.)

Хусепе Рибера. Хромоножка (1642 г.)

Реалистическое видение испанских художников. Важную роль в живописи Испании сыграл художник *Хусéпе Рибéра*. Главной темой его творчества было величие духовного подвига. Интерес к народным низам проявился в его картине «Хромоножка». В несколько тяжеловесном колорите, выдержанном в коричневых тонах, он передаёт правдивый образ калеки бедняка. Однако выражение лица героя свидетельствует о жизнеутверждающей силе его характера.

Особое место в развитии испанского реализма занимает *Франсiско де Сурбарáн*. В начале XVII века в Испании было популярно писать фрукты, цветы и предметы кухонного обихода. Пластически совершенные плоды и предметы в работах де Сурбарана лишены связи с повседневным бытом. Предметы охарактеризованы предельно точно, подчёркнутые светом крепкие формы выглядят объёмными, монументальными и величественными. Композиция работ

Франсиско де Сурбаран. Натюрморт с лимонами, апельсинами и розой (1633 г.)

отличается упорядоченностью, каждый предмет показан максимально выразительно и не закрывается «соседом». Изысканный и звучный колорит вызывает чувства торжественности и безмятежности.

Франсиско де Сурбаран — один из представителей караваджизма. Какие черты сближают творчество художника с творчеством великого итальянского живописца Караваджо?

Правдивый гений живописи. *Диего Веласкес* — знаменитый испанский художник, придворный живописец короля Филиппа IV и дипломат — прожил плодотворную в творческом плане жизнь. Он достиг успеха, попробовав себя в жанре портрета, жанровой живописи, картинах на исторические, религиозные и мифологические темы. Великому художнику ни в чём не было равных. На становление его творческой манеры повлияла живопись Караваджо, а как человек он отличался беспощадной правдивостью. Портреты, которые принесли ему славу, выразительны, красивы, но выполнены без капли лести. Удивительно, что при этом Веласкесу удавалось оставаться придворным живописцем. Например, во время поездки в Италию он получил заказ на написание *портрета Папы Римского Иннокентия X*. Детально прорисованы одежда понтифика, блеск парчовой ткани, но они не отвлекают внимания зрителя от мастерски переданного лица. Зрителю кажется, что на нём отражены даже мысли персонажа.

Диего Веласкес. Портрет папы Иннокентия X (1650 г.)

Интересный факт

Диего Веласкес стал придворным живописцем в 24 года. От короля Филиппа IV он получил высокую должность «хранителя королевской двери». Художник был чрезвычайно популярен, при дворе считалось зазорным не иметь собственного портрета кисти Веласкеса.

Свой портрет, выполненный Диего Веласкесом, папа Иннокентий X назвал «слишком правдивым». Несмотря на такую строгую оценку, другие представители католической церкви тоже пожелали заказать свои портреты у Веласкеса. Как вы думаете, почему?

Расцвет испанской драматургии. Самым великим испанским драматургом золотого века по праву считается *Лопе де Вега*. Благодаря своей феноменальной трудоспособности он создал сотни оригинальных пьес, лучшими образцами среди которых стали комедии. Впоследствии их называли «*комедиями плаща и шпаги*», ведь у главного героя всегда были эти атрибуты испанца. Несколько сюжетных линий, развивающихся вследствие естественных поступков персонажей, напряжённая интрига, быстрая смена мест действия — отличительные черты драматургии Лопе де Веги.

Особенно волновали драматурга темы любви и чести. В комедии «Собака на сене» эти мотивы переплетаются. Счастью графини Дианы де Бельфлор мешают сословные предрассудки — общепринятые представления о чести. Только благодаря изобретательности слуги Тристана, который выдаёт своего хозяина Теодоро, юношу незнатного происхождения, за сына аристократа, случилась благополучная развязка.

Лопе де Вега виртуозно владел стихом, поэтому его поэтический язык легко воспринимался и в последующие эпохи. Прочитайте фрагмент из его комедии «Собака на сене» на дополнительной страничке. Расскажите одноклассникам, в чём заключается комизм ситуации.

Художественная культура Испании развивалась под влиянием противоречий эпохи. В ней соседствуют глубокое содержание и национально-бытовой колорит, чувственный мир и религиозность, сдержанность и смелые поиски новых художественных средств.

Вопросы и задания

1. Познакомьтесь более подробно с творчеством Эль Греко на компакт-диске. Назовите его работы, в которых важную роль в сюжете и композиции играет пейзаж.
2. Вспомните картину «Менины» Диего Веласкеса, с которой вы познакомились в 5-м классе. Испанский художник XX века Пабло Пикассо предложил свою трактовку композиции Диего Веласкеса «Менины». Он написал на тему «Менин» 58 вариаций. Каждый персонаж здесь несёт двойную смысловую нагрузку — добра и зла, жизни и смерти. Какие детали из работы Веласкеса вы узнаете в полотне Пикассо?
3. Какие загадки, на ваш взгляд, хранит картина «Менины» Веласкеса? Как вы считаете, почему так сложно ответить на вопрос о том, кто является главным героем этой картины?
4. Драматические произведения Лопе де Веги послужили основой множества спектаклей и экранизаций. Посмотрите фрагменты музыкального фильма «Собака на сене», снятого в 1977 году режиссёром Яном Фридом по одно-

Пабло Пикассо.
Менины.
Интерпретация
№ 22 (1957 г.)

имённой комедии. Поразмышляйте, смогли ли создатели кинокартины отразить атмосферу барочной Испании. В чём это проявилось особенно?

Творческая мастерская

5. Познакомьтесь в информационных источниках подробнее с натюрмортами Франсиско де Сурбарана. Обратите внимание на особенности их композиционного построения. В классе организуйте «инсценировку» натюрмортов испанского живописца. Для этого нужно: принести фрукты и посуду, накрыть драпировкой-скатертью стол, расставить должным образом предметы. Обязательно сделайте тёмный фон! А теперь вы можете сфотографировать свой натюрморт а-ля де Сурбаран.

6. Одним из ярких испанских живописцев является Бартоломе Эстéбан Мурильо. Рассмотрите на дополнительной страничке его картины «Уличные мальчишки», «Маленький нищий». Подготовьте об этих работах иллюстрированный рассказ. Найдите и охарактеризуйте в произведениях черты реализма, национально-бытового колорита.

§ 25. Искусство Нидерландов: непохожие соседи

В XVII столетии произошёл раскол между южными и северными провинциями Нидерландов. В результате борьбы северная часть страны отделилась, получила самостоятельность и стала называться Голландией. Южная часть продолжала подчиняться Испании и именовалась Фландрией. Это привело к возникновению двух разных школ живописи: голландской и фламандской.

Художник с мировой славой. Свойства и особенности фламандской школы наиболее полно и ярко проявились в творчестве *Пётра Пауля Рубенса*.

Как выглядел знаменитый живописец в зените своей славы, мы можем увидеть на *автопортрете с Изабеллой Брант*. В этой работе Рубенс