Лекція 17. **«Золота доба» іспанського живопису**

«Золота доба» іспанського живопису ХVІІ ст. представлена творчістю ***Дієго Веласкеса*** (1599—1660) — придворного живописця короля Філіппа ІV. Протягом чотирьох десятиліть він писав портрети монарха, зображував його дітей, наближених до двору грандів. Знамениті картини митця *«Меніни», «Прялі», «Кузня Вулкана», «Здача Бреди»* та інші зберігаються в музеї Прадо.

Художник на парадних портретах мав зображувати все точно: від величних поз до розкішних костюмів, а також церемоніальну обстановку. У портретах королівських блазнів і слуг Веласкес підкреслював людську гідність знедолених, у портретах дітей — безпосередність. У груповому портреті «Меніни» художник зобразив самого себе перед мольбертом. *Портрет інфанти Маргарити* є окрасою колекції київського Музею Ханенків.

До великих іспанців належить ***Франсіско Гойя*** (1746—1828) — автор портретної галереї видатних людей свого часу, знаменитих офортів із серії *«Капрічос»,* що гостро викривали порочність світу. Художня мова Гойї, який мав дар колориста, — виразна, рисунок — експресивний, композиції — динамічні. Картина *«Парасолька»* є прикладом втілення безхмарного щастя. Яскрава колірна гама, пейзаж із блакитним небом і соковитою зеленню передають радість молодості.

В Англії національна школа живопису виникла у XVIII ст. Найвідомішими її представниками були *Вільям Хогарт, Томас Гейнсборо, Джон Констебль, Джозеф Тернер, Джошуа Рейнольдс.* Художник-сатирик і карикатурист ***В. Хогарт*** у своїх творах засуджував суспільні пороки (серії *картин «Модний шлюб», «Кар’єра марнотратника»),* започаткувавши реалістичний напрям живопису.

«Батько» англійського пейзажу ***Т. Гейнсборо*** писав ліричні краєвиди, навіяні фантазією. Створював портрети на тлі природи, підкреслюючи гармонію людини і природи. На той час англійські митці досягли досконалості в акварельному живописі. ***Дж. Тернер*** у романтичних пейзажах передавав світло, зображуючи схід і захід сонця, тумани, які потім розвинули імпресіоністи. ***Дж. Рейнольдс*** створив галерею портретів своїх сучасників, переважно представників знаті, поєднуючи риси аристократичної парадності та монументальності зі влучністю психологічних характеристик.

У Франції під впливом різних світоглядних і художніх ідей виникли різні напрями живопису. Вони поступово сформувалися у школи, які існували протягом ХІХ ст. іноді майже паралельно: класична, романтична і реалістична. Яскравим *представником класичної школи* був ***Жак-Луї Давід*** (1748—1825), а його знаковим твором стала картина *«Присяга Гораціїв».* Художники цієї школи звертаються до історичної тематики, образів античності та Ренесансу. *Романтична школа представлена творчістю* її засновника і лідера ***Ежена Делакруа*** (1798—1863). Його картина *«Свобода на барикадах»* є своєрідним символом свободи. У романтичних пейзажах (улюблений — марина) митці відступають від точності академічного малюнка, дають волю фантазії.

Третя реалістична школа відома під назвою *«натуралістична».* Її представники намагалися не ідеалізувати дійсність, а передавати її такою, як вона є. Їх цікавить не минуле, а сучасність, насамперед буденне життя простих людей, часто знедолених.

Засновником школи критичного реалізму у західноєвропейському мистецтві *став* ***Густав Курбе*** (1819—1877).

У Франції в останній третині XIX — на початку XX ст. виникло нове мистецьке явище, яке назвали *імпресіонізмом*. Зазвичай під цим терміном мається на увазі напрям або стиль у живописі, хоча його ідеї та методи знайшли своє втілення в літературі та музиці. Історію виникнення об’єднання молодих художників, їхніх паризьких виставок, які спричинили ажіотаж і скандали, ви знаєте з попередніх класів, як і роль у цьому картини ***Клода Моне*** (1840— 1926) *«Враження. Схід сонця»* (1872) для виникнення терміна, який випадково став назвою стилю.

Першопрохідцями *імпресіонізму* стали ***Едуард Мане, Огюст Ренуар, Каміль Піссарро, Едгар Дега, Альфред Сіслей, Берта Морізо***. Суттєвою ознакою імпресіонізму стала орієнтація на почуття, а не на розум. Об’єктом зображення обирають не предмети, події та явища, а враження від них. Живописці прагнули відобразити світ у його мінливості. Звідси — пошук виразності, інтерес до технічних деталей малярства. Імпресіоністи писали просто неба — на пленері. Це спричинило появу «ескізної» манери живопису, техніки дрібного мазка. Захоплюючись передачею повітряної перспективи, вони створювали ілюзію світла, повітря.

Методи імпресіоністів знайшли продовження у творчості французьких постімпресіоністів та неоімпресіоністів. Це спричинило відкриття нових живописних технік: *дивізіонізм* (розділення) і *пуантилізм* (письмо крапками). ***Поль Сезанн*** (1839—1906) створив натюрмортний метод зображення дійсності, на відміну від пейзажного методу своїх колег-імпресіоністів. ***Жорж Сера*** (1859—1891) і ***Поль Сіньяк*** (1863—1935) писали картини в нових техніках та намагалися обґрунтувати наукову теорію кольору, використовуючи відкриття в галузі оптики. ***Поль Гоген*** (1848—1903) збагатив досягнення попередників підкреслено екзотичною декоративністю, символізмом образів.

Із кожним десятиліттям стилістичне розмаїття європейського живопису ставало дедалі складнішим, виникали нові напрями, стилі, течії, що об’єднують спільним терміном модернізм. Знаковими для мистецтва стали свобода творчого самовираження митця, кардинальне оновлення художньої мови, пріоритет форми над змістом, полістилістика.

Із кінця 50-х років ХХ ст. на світовій арені та в мистецтві Європи настала епоха *постмодернізму.* Проте і вона була так само далека від єдності, як і попередня. *На зміну художньому образу прийшли колаж, інсталяція, сучасні арт-практики.*

Реалізм перетворюється на *гіперреалізм,* коли живописні твори успішно конкурують із фотографією, ностальгія за символізмом породжує фентезі, захоплення віртуальною реальністю приводить до *нет-арту*. Таким чином, радикальний перегляд традицій і виражальних засобів європейського живопису і візуального мистецтва загалом триває.

Словникова робота

Віньєтка (від фр. vigne — виноград) — прикраса в книзі або рукописі: невелика орнаментальна або сюжетна композиція на початку або в кінці тексту.

Гіперреалізм — течія в сучасному мистецтві, що базується на фотографічно точному відтворенні реальності.

Нет-арт — вид цифрового мистецтва, що поширюється в інтернеті, часто передбачає втягування глядачів у взаємодію з веб-твором.

Сфумато (з італ. — зникаючий, як дим) — живописний прийом, коли фарби наносять шар за шаром, що створює повітряну перспективу в картині. Тондо (італ. rotondo — круглий) — картина або інше зображення круглої форми.

Завдання

1.Назвіть представників національних шкіл європейського живопису

«золотого віку».

2.Чим відрізняється творчість французьких художників, що належала до

класицизму, романтизму, реалізму, імпресіонізму?

3. Доповніть конспект цікавими фактами з життєво-творчого шляху

творчість художників: Ель Греко, Сальвадор Далі.