

СТИЛЬ БАРОККО В ИТАЛИИ. 17 век

Архитектура. Скульптура. Живопись.

*«Так много новостей за 20 лет
И в сфере звёзд,
И в области планет,
На атомы вселенная крошится,
Все связи рвутся, всё в куски дробится.
Основы расшатались и сейчас
Всё стало относительным для нас».*
Джон Донн (1572-1631)

- Для искусства 17 века в целом характерно:
- вершины достигли пластические искусства
 - расцвет музыкальной культуры
 - золотой век театра

СТИЛЬ – совокупность художественных средств и приёмов их использования, характерная для произведений искусства какого-либо художника, крупного художественного направления или целой эпохи.

Искусство 17 века неразрывно связано с формированием и развитием различных стилей.

Искусство конкретной эпохи шире круга явлений, называемых стилем. Если 17 век ассоциируется со стилем барокко, то это не значит, что данный стиль был единственным.

Наряду с барокко в 17 веке развивались разные стили:

- маньеризм,
- классицизм
- реализм

Кризис гуманизма Ренессанса predetermined возникновение драматического стиля **БАРОККО**.

« Исчезает уверенность в близком и положительном торжестве положительных начал жизни. Обостряется ощущение её трагических противоречий. Прежняя вера уступает место скепсису. Сами гуманисты уже не доверяют разуму как благой силе, способной обновить жизнь. У них возникает и сомнение относительно природы человека – действительно ли добрые начала главенствуют в ней.»

А.А Аникст искусствовед

«Удивляться я привык, как безмерно мир велик»

Кальдерон, испанский драматург 17 века

*«Поэта цель – стихами поражать.
Не о смешном – о славном сочиняю.
Кто удивлять не в силах, брось писать.»*

Марино, итальянский поэт 17 века

*«Что жизнь? Тень мимолётная, фигляр,
Неустово шумящий на подмостках
И через час зыбытый всеми; сказка,
В устах глупца, богатая словами
И звоном фраз, но нищая значеньем»*

Шекспир, английский драматург

БАРОККО

Барокко – это стиль европейского искусства и архитектуры XVII – XVIII веков, сформировался в Италии. Термин «барокко» восходит к португальскому слову, означающему уродливую жемчужину.

Три фактора возникновения барокко:

1. Величие Королевских дворов
2. Притязание католической церкви на всеобщую духовную власть
3. Любовь к театральности и церемониям

ЧЕРТЫ ЭПОХИ «роскоши и смятения»

Барокко передавал конфликт эпохи,
дух противоречий,

человек в искусстве барокко – это
личность со сложным миром
переживаний и чувств,

в водовороте событий, в постоянно
изменяющемся мире.

Человек постоянно сталкивался с
проблемой выбора (безграничность
жизни- опасности, неизбежность
смерти)

Ренессансное наследие давало
жизнеутверждающий характер,
оптимизм.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА БАРОККО

Драматизм, конфликт добра и зла,
мистика

Передача эмоций, накал страстей,
Преувеличенная детализация,
сложность формы, контраст,
иллюзии.

Динамизм, бурное движение

Популярны темы
мучений и страданий
человека

Энергичность
Последовательное развитие всех
видов искусства, синтез
(маньеризм – это кризис, а барокко
– новая жизнь)

*... Но перед красотой и зданья и фасада
Померкли и фонтан, и мрамор, и ограда.
... В орнаменте витом увидишь тут и там
Победоносный шлем и вазы фимиам,
Колонны, капитель, пилястры и аркады
Увидишь всюду ты, куда ни кинешь взгляды,
Амуры. Вензеля, вплетённые тайком,
И головы ягнят, увитые шнурком
И статую найдёшь в великолепной нише,
В узорах и резьбе карниз под самой крышей...
Фр. Поэт Жорж де Сюдери, 17 век*

Архитектура БАРОККО

Высокий Ренессанс уже на три четверти барокко»
Игорь Грабарь, искусствовед

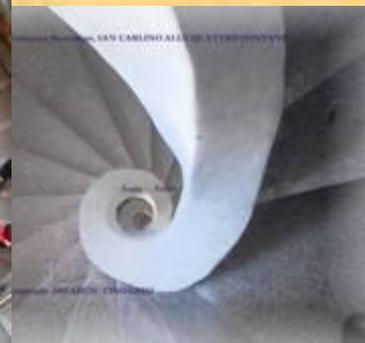

Ансамбль площади
Св. Петра в Риме
Купол и фасад
собора, арх
Микеланджело
Колоннада, балдахин
(киворий) арх.
Лоренцо Бернини

Первым образцом стиля Барокко считается **церковь Иль-Джезу (1575г.)** архитекторов **Джакомо Бароцци да Виньола** и **Джакомо делла Порта** для монашеского ордена иезуитов.

Интерьер храма очень торжественен: он оформлен мощными колоннами и пилястрами, многочисленными скульптурными украшениями. Обилие деталей притягивает к себе внимание вошедшего в церковь, как бы намеренно затрудняя движение к области купола, где его ждёт пространственный прорыв вверх. Всё это напоминает духовный путь человека к общению с Богом — через преодоление страстей и пороков.

Фасад церкви разделен на два горизонтальных яруса, каждый из которых оформлен орденом. Более узкий верхний ярус обрамлён по краям спиралевидными деталями — **волютами** (итал. *volute* — "завиток") и словно перетекает вниз. Такое оформление в дальнейшем стало типичным для церквей в стиле барокко.

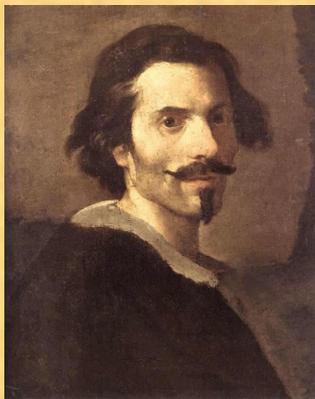

характерные черты итальянского барокко воплотились в творчестве двух зодчих

ЛОРЕНЦО БЕРНИНИ

Для его работ типично:

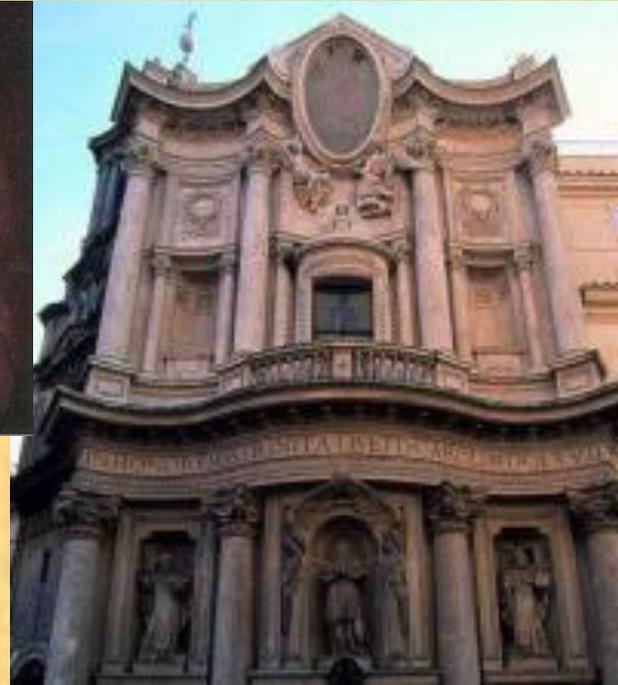
1. Изящество в сочетании с математическим расчетом;
 2. Мастерская работа с фактурой камня;
 3. Использование оптических эффектов.
- Например: ансамбль площади собора Святого Петра в Риме,

ФРАНЧЕСКО БОРРОМИНИ

Для его работ типично:

1. Дробность массы здания;
 2. Дематериализация каменных масс;
 3. Динамизм решений;
 4. Богатая внутренняя отделка: золото, полудрагоценные камни...
- Например: церковь Св. Карло алле квадро фонтане в Риме.

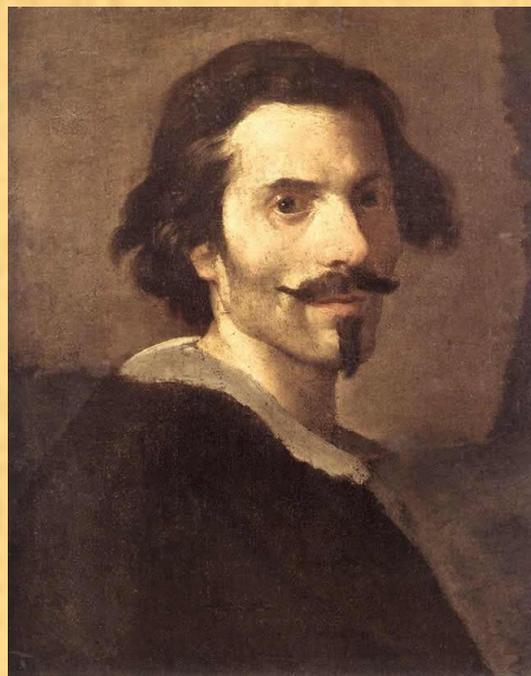
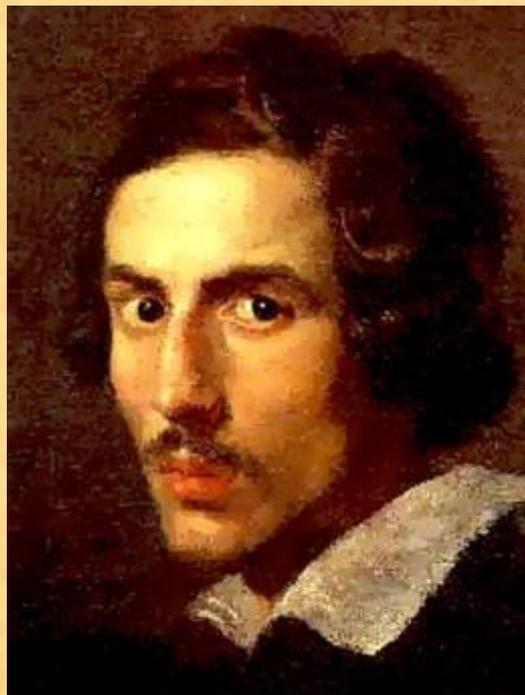
ЛОРЕНЦО БЕРНИНИ

1598- 1680

скульптор, архитектор, живописец и поэт. Рассказывают, что он поставил оперу, к которой написал либретто и музыку, создал декорации, эскизы костюмов и даже изобрел сценические механизмы!

Он родился в Неаполе, но отец-скульптор отвез талантливого подростка в Рим. Там он быстро приобрел известность под покровительством кардинала Боргезе.

К 26 годам молодой Бернини был назначен архитектором крупнейшего в христианском мире собора св. Петра. Он почти безвыездно работал в Риме, и многие великие памятники и достопримечательности древнего города обязаны ему своим рождением.

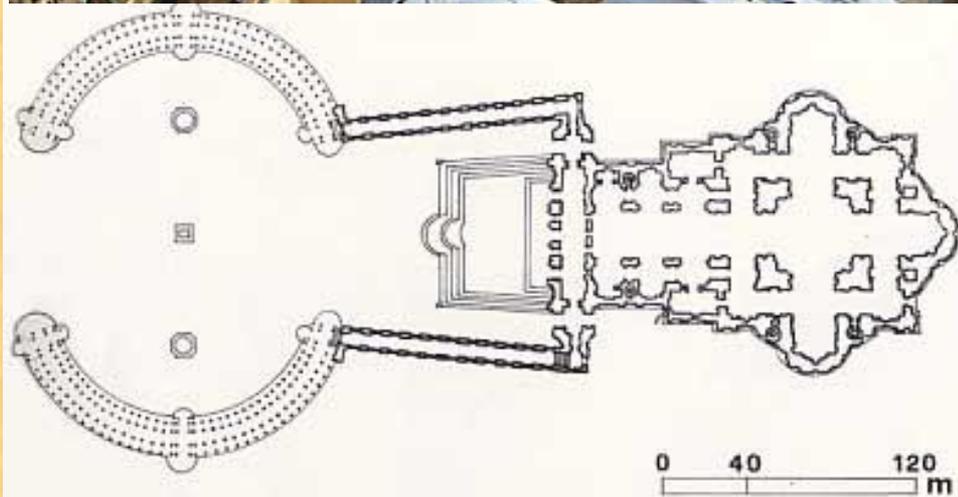

Самым ярким примером архитектуры Барокко является **Площадь Святого Петра в Ватикане** архитектора Лоренцо Бернини.

Здесь, перед главным собором католического мира, огромное число паломников должны были почувствовать своё духовное единство. Для воплощения этих идей Бернини нашёл замечательное решение.

Пространство перед храмом превратилось в ансамбль из двух площадей: первая, в форме трапеции, обрамлена галереями, отходящими от собора; вторая имеет форму овала, обращена к городу и оформлена двумя колоннадами. В симметричных точках этого овала расположены фонтаны, а между ними - обелиск. Характерный для барокко эффект "затягивания" в глубину архитектурного пространства.

Колоннады, как огромные руки, охватывают человека и увлекают к собору. Его фасад естественно и гармонично сочетается с площадью.

Общие очертания ансамбля имеют скрытое сходство с ключом, напоминая слова Христа, обращенных к апостолу Петру: "И дам тебе ключи Царства Небесного".

Из всей титанической работы Бернини над интерьерами собора св. Петра более всего поражает воображение **Балдахин (киворий)**- величественный (высотой **29 м**) навес над престолом из позолоченной бронзы, возведенный над тем местом, где, по преданию, были погребены св. Петр и св. Павел.

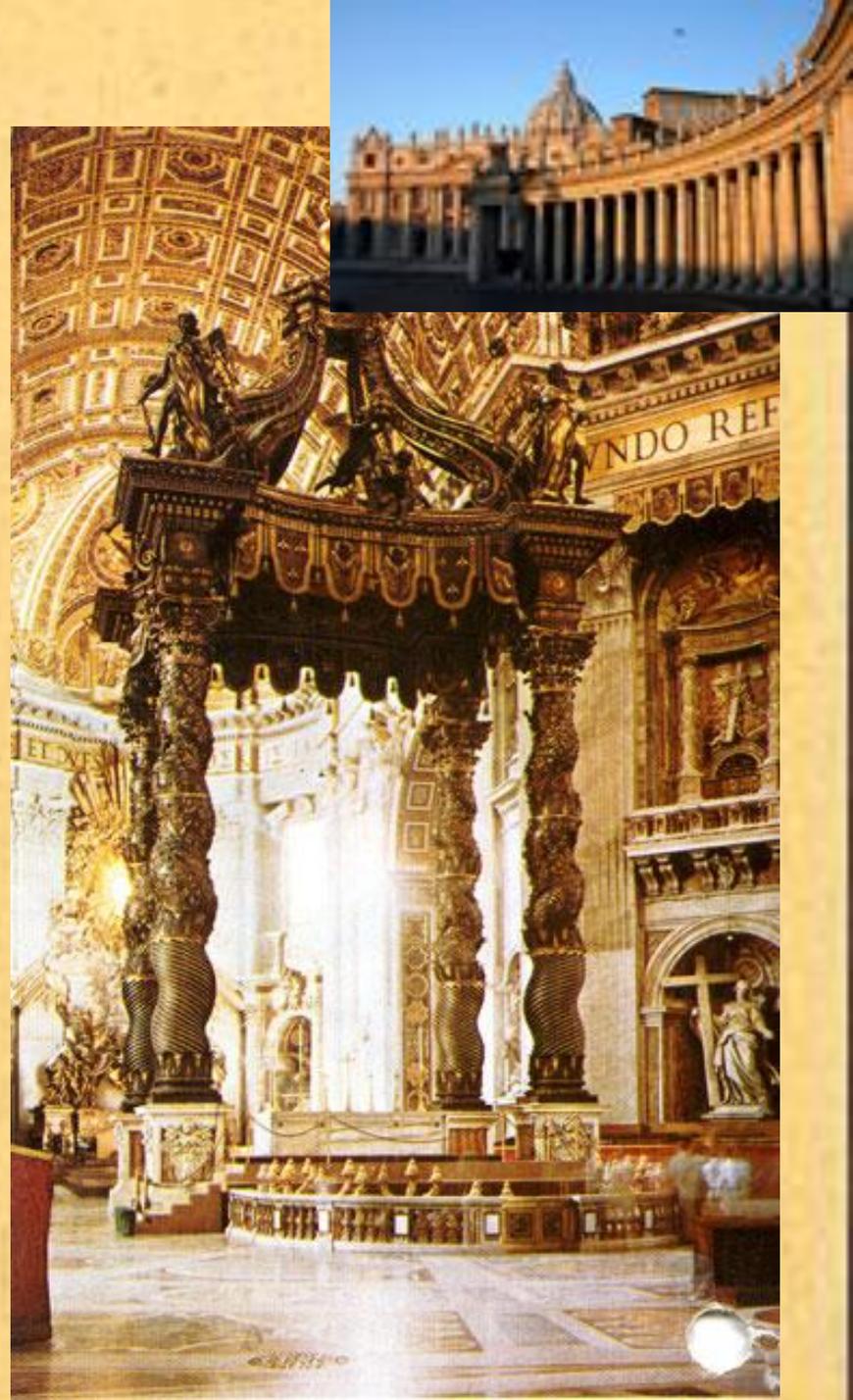
Характерные черты архитектора Бернини

"Боязнь пустоты": многочисленные скульптурные украшения
бесконечное повторение, дублирование одних и тех же элементов, "перетекания" формы из одной ее части в другую: исчезают границы архитектурной конструкции, скульптурного, рельефного и живописного декора;

появление спиралевидных деталей.

Всё должно создавать впечатление, какого-то движения, непрерывного бега линий и потока форм. Принцип формообразования - монументализация декора.

Создание ансамблей.

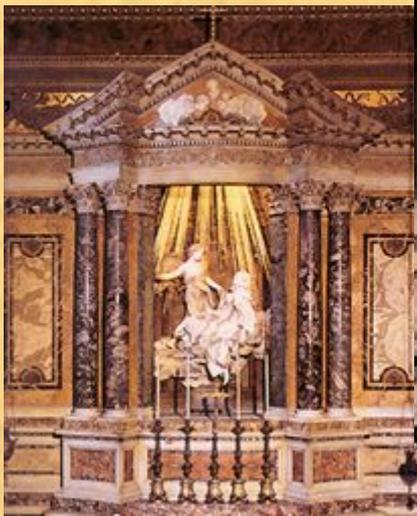
Бернини в равной степени проявил себя и в архитектуре и в скульптуре.

Одну из лучших своих композиций "**Экстаз Святой Терезы**" (1645 —1652гг.) Бернини создал, будучи уже зрелым мастером.

В ней автор изобразил мистическое видение Святой Терезы Авильской, в котором к ней является ангел с огненной стрелой в руке, которой он пронзает сердце Терезы великой любовью к Богу.

«Беломраморная скульптура находится в окружении колоннады из цветного мрамора, а фоном стали позолоченные лучи, символизирующие Божественный свет.

Св. Тереза погружена в состояние духовного озарения, внешне похожее на смерть: голова запрокинута, глаза закрыты, за внешней мертвенной неподвижностью скрывается гигантское движение духа.»

Первой зрелой скульптурной работой Бернини стал **"Давид" (1623г.)** — юноша-пастух (будущий царь Иудеи), победивший в поединке великана Голиафа. В отличие от скульптур Микеланджело и Донателло Бернини показал сам поединок Давида с Голиафом, а не подготовку к нему и не его финал. Давид резко разворачивается, чтобы метнуть камень из пращи в голову противника. На лице точно переданы эмоции борьбы.

Характерные черты скульптора Бернини

Он показывает не состояние героев, а действие, из которого выхвачено краткое мгновение.

Силуэты фигур очень сложны. Бернини шлифовал камень, передавал тончайшие нюансы: фактуру ткани, блеск глаз, чувственное обаяние человеческого тела.

В скульптурной группе **"Аполлон и Дафна"** Бернини показывает момент, когда бог Аполлон преследует нимфу, которая стремилась соблюсти целомудрие. В момент, когда Аполлон уже почти настиг свою жертву, произошло чудо: боги превратили Дафну в лавровое дерево.

"Похищение Прозерпины"

Бернини изобразил момент, когда бог подземного мира Плутон похитил дочь богини плодородия Цереры, чтобы сделать её своей женой. Фигура Прозерпины уменьшена в размерах, чем усиливается передача её сопротивления.

Фантастическое мастерство обработки камня!

Die römische Barock - Baukunst

Фонтан 4 рек на площади Навона,
Бернини.

ФРАНЧЕСКО БОРРОМИНИ

(1599-1667)

Говорят, что это был занудный эксцентричный холостяк с невротическим характером – полная противоположность Бернини.

Ярким примером архитектуры барокко является его **церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане** (1634-1667 гг.)

Для церкви был отведен маленький и очень неудобный участок на перекрестке двух улиц. Возможно, поэтому Борромини сделал храм очень небольшим, что необычно для построек барокко. По углам расположены четыре скульптурные группы с фонтанами, отсюда и название церкви. Овальное в плане здание перекрыто куполом. Фасад по традиции делится на два яруса, оформленных ордерами. Стена верхнего яруса то прогибается, то слегка выступает вперед, её движению вторит изогнутая линия перекрытия. Кажется, что плотная, тяжелая масса камня постоянно меняется прямо на глазах—это любимый мастерами барокко мотив преобразования материи.

церковь Сан-Карло
алле Куатро Фонтане

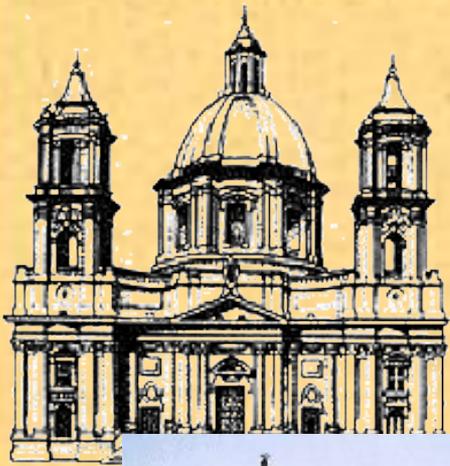

В интерьере храма чистый белый цвет делает все детали светonosными и легкими. Здесь всё располагает к сокровенному общению человека с Богом.

Francesco Borromini, SAN CARLINO ALLE QUATTRO FONTANE

Interno - Interior

copyright 2002 ARCH. TINO GRISI

Купол Церкви Сант Ив

Другие сооружения Борромини

Церковь Сант Аньезе на площади Навона

Специфические черты стиля барокко.

Усиление религиозной тематики, особенно тем, связанных с мученичеством, чудесами, видениями;

2. Повышенная эмоциональность;

3. Большое значение иррациональных эффектов, элементов;

4. Яркая контрастность, эмоциональность образов;

5. Динамизм (*“Мир барокко - мир, в котором нет покоя” Бунин*);

6. Поиск единства в противоречиях жизни;

7. В архитектуре: овал в линии здания; архитектурные ансамбли;

8. Скульптура подчинена общему декоративному оформлению

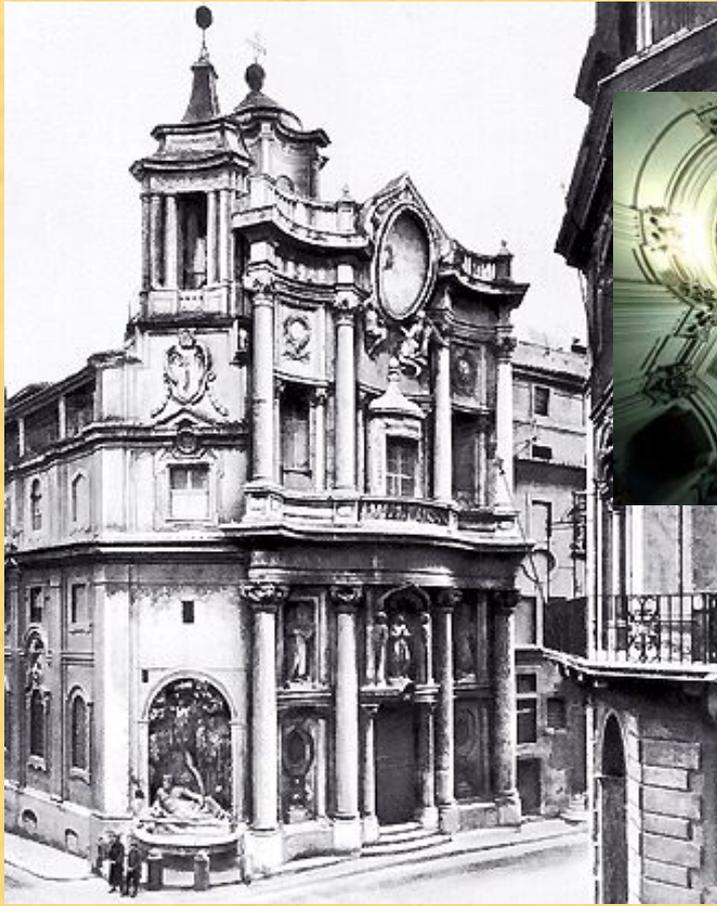
Назовите АВТОРА ЭТИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

**ЛОРЕНЦО
БЕРНИНИ**

Назовите АВТОРА ЭТИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

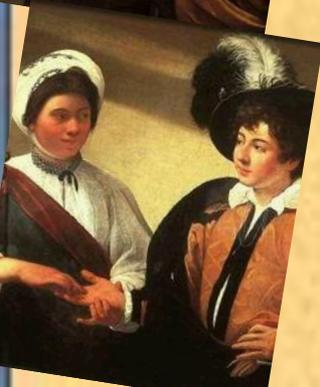
**ФРАНЧЕСКО
БОРРОМИНИ**

Микеланджело да Караваджо

(1573-1610)

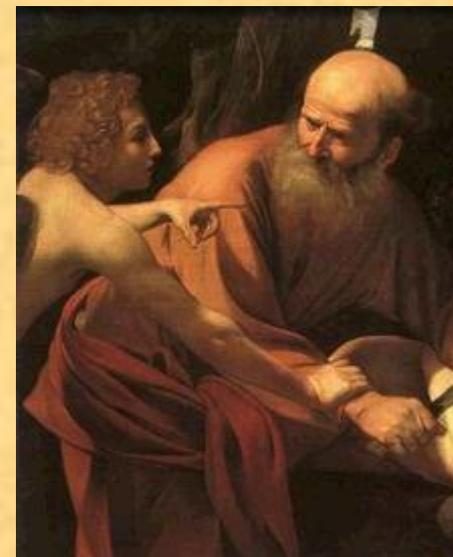
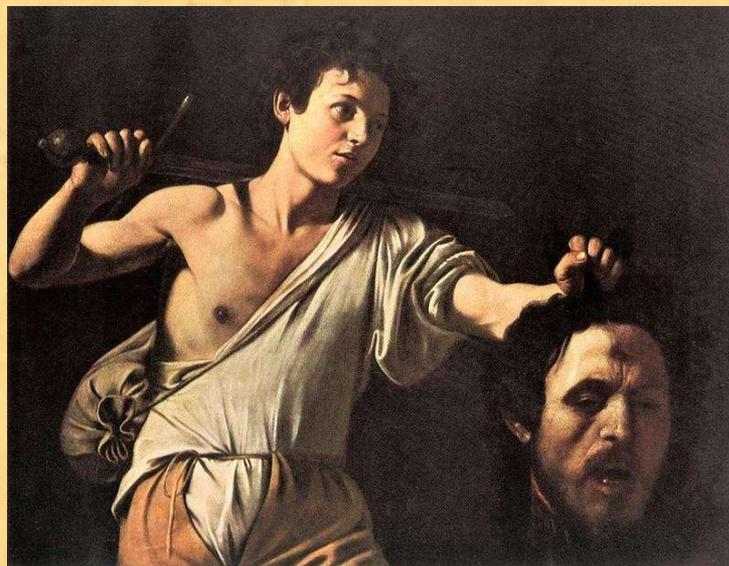
Судьба Микеланджело да Караваджо (настоящая фамилия Меризи) сложилась трагически. Одарённый мастер, он вёл странную, неустроенную жизнь, был очень неуравновешенным человеком, нередко дрался на дуэли. Одна из дуэлей закончилась смертью противника. Четыре последних года Караваджо провёл в скитаниях, скрываясь из-за обвинения в убийстве, и умер в полной нищете.

Микеланджело да Караваджо стал основоположником интереснейшего **направления в стиле барокко** и оказал большое влияние практически на всех выдающихся европейских живописцев. Позднее в истории искусства даже появился термин "**караваджизм**", который применяется к мастерам, пользующимся его стилистикой.

Караваджо и другие мастера итальянского барокко впервые увидели мир очень сложным, наполненным тайной. Они не боялись показать, насколько слаб человек, как противоречива и сложна его натура, какие трудности и страдания ожидают его на пути к высшим духовным ценностям.

На картине молодого мастера **"Вакх с чашей в руках"** (около 1593 г.) античный персонаж, любимый живописцами Возрождения, предстаёт в непривычном виде. Художник делает его нарочито неприятным, тщательно прописывает отталкивающие детали, например густой слой грязи под ногтями. В произведениях Караваджо Вакх олицетворяет слабого и грешного человека.

Библейские сюжеты он трактовал очень необычно.

В композициях на евангельские сюжеты он использует интересный живописный прием. **Резкий поток света** выхватывает персонажей из тёмного пространства. Источник света в композициях не показан: очевидно, художник имел в виду не реальное освещение, а **Божественный свет**, который озаряет учеников и подчёркивает их удивление, незащитность и глубокую внутреннюю растерянность перед тайной общения с Богом.

У героев Караваджо часто грубоватый внешний облик, порой они неприятны и даже уродливы. Но **натурализм** живописного языка - это лишь способ передать духовную **слабость человека перед лицом Бога**. Художник словно спорил с мастерами эпохи Возрождения, стремившимися через общение с Богом показать силу и красоту человеческого духа.

в ранний период творчества писал натюрморты и жанровые композиции, такие, как картина *Гадалка* (ок. 1595,) и *Шулеры* (ок. 1596, Рассказывают историю о том, как художник привел с улицы цыганку, написал с нее гадалку, предсказывающую судьбу молодому человеку, и заявил, что натура — единственная наставница, в которой он нуждается.

композиция **"Призвание апостола Матфея" (1599-1600 гг.).**

Основой сюжета стал фрагмент Евангелия от Матфея: "...Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфей, и говорит ему: следуй за Мною". Слева в потоке света показана группа людей, занятых подсчётом денег, среди которых Матфей. Справа в тени появляется в сопровождении апостола Петра Христос, жестом повелевающий Матфею идти за Ним. Лицо Матфея обращено к Христу, он указывает рукой на себя, словно вопрошая, действительно ли к нему относится призыв Спасителя.

Тему призвания человека на служение Богу Караваджо продолжил и в картине **"Обращение Савла"**, повествующей о том, как Савл, будущий апостол Павел, а тогда яростный преследователь христиан, на пути в Дамаск впервые слышит голос Христа: "Савл, Савл! что ты гонишь Меня?". Событие, изменившее всю жизнь Савла, показано художником с трагической выразительностью. Свет, излучаемый Христом, ослепляет его, приводит в ужас и заставляет в бессилии упасть под ноги лошади. Массивный лошадиный круп занимает верхнюю часть картины и невольно отвлекает зрителя от фигуры Савла. От этого ещё острее чувствуется его беспомощность.

Укус ящерицы

Юдифь

Реализм Караваджо — это нечто большее, чем просто подражание природе; в его живописи сочетаются глубокое понимание психологии человека и точная передача характера света и формы,

Черты художественной манеры Караваджо :

1. Детализация, реалистичность, портретное сходство с современниками
2. Резкая светотень, «божественный» свет
3. Приближение фигуры к переднему плану;
4. Ракурсы
5. Цельность, уравновешенная композиция;