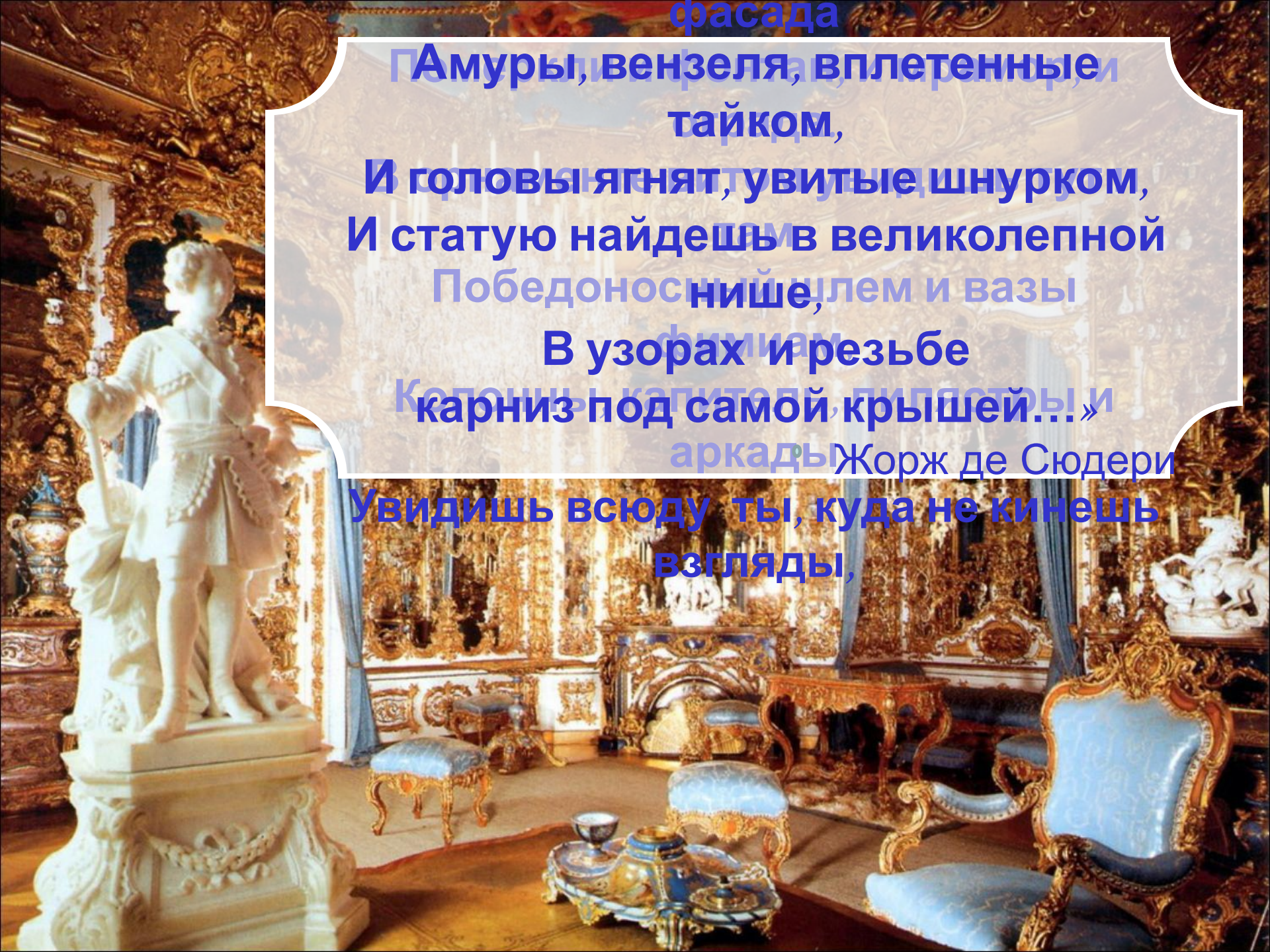

Барокко

Рабокко

11 КЛАСС

фасада

И амур, вензеля, вплетенные
тайком,
И головы гнят, увитые шнурком,
И статую найдешь в великолепной
Победоноснице, шлем и вазы
В узорах и резьбе
карниз под самой крышей...»

Жорж де Сюдери

Увидишь всюду ты, куда не кинешь
взгляды,

Барокк

О

(от итал. *barocco* - причудливый, странный),

стиль главенствовавший в архитектуре

и искусстве европейских стран

конца XVI - середины XVIII в.

Родина барокко - Италия, где утверждение нового
стиля означало конец Ренессанса

с его гармоническим мировосприятием,

верой в безграничные возможности человеческого
разума и упорядоченность вселенского бытия.

Барокк

О

Барокко, тяготевшее к торжественному «большому стилю», в то же время отразило представления о сложности и многообразии мира, что отвечало новой картине мироздания – изменчивой и конфликтной, где отживающее и рождающееся находятся в постоянном противоборстве, а человек с его страстями, запутанным, сложным внутренним миром часто оказывается во власти иррациональных сил.

Барокк о

Не случайно барокко уходит от ясности и простоты, предпочитая геометрической строгости, прямой линии изысканную кривую; упорядоченному движению - вихреобразное; локальному цвету - мерцающие, меняющиеся под воздействием светотени золотистые тона или яркие, праздничные, неожиданно дисгармоничные в своем победном звучании.

Характерные черты барокко:

- масштабность, контрастность, обилие декора,
- совмещение реальности и иллюзии, слияние напряженности, динамичность образов, искусство (городские и дворцово-парковые ансамбли, опера, культовая музыка, оратория);
- стремление к величию и пышности; стремление к иллюзорным эффектам в организации пространства интерьера (увеличение размеров помещений с помощью отдельных жанров (концерто-гроссо, соната, сюита, инструментальная музыка) перспективы);

Для архитектуры барокко характерны:

Барокко в архитектуре

- купола, сложные, часто многоярусных колоннады, изобилие скульптуры на фасадах и в интерьерах, волноты, богатство декоративных элементов
- пышность, сложность, обильно характерные детали барокко — фонтаны, скульптуры, маскароны, рустованные колонны и пилястры;

Волюта

(итал. *voluta* — завиток,
спираль),

архитектурный мотив в
форме спиралевидного
завитка с кружком

(«глазком») в центре,

составная часть ионической
капители, входит также в
композицию коринфской и
композитной капителей.

Конструкции:

контрастный, вычурный, витиеватый, асимметричный по фасаду и в местах соединения частей устойчивые. прямоугольник, овал; вертикальные линии колонн; выраженное горизонтальное членение.

Характерные элементы интерьера:
преобладающие и модные цвета:

Формы:

приращение к величине торжественности: массивные, сводчатые куполообразные, прямоугольные; напольные, боковые желтым акцентом; скульптуры, балясины, арочные, суровой орнамент; взаимосвязь элементов оформления.

Благодаря причудливой пластике фасадов, сложным криволинейным планам и очертаниям дворцы и церкви барокко приобретают живописность и динамичность, как бы вливаясь в окружающее пространство.

Эпоха барокко отвергает традиции и авторитеты как суеверия и предрассудки.

«Истинно все то, что «ясно и отчётливо» мыслится или имеет математическое выражение» - заявляет философ Декарт. Поэтому барокко — это ещё век Разума и Просвещения.

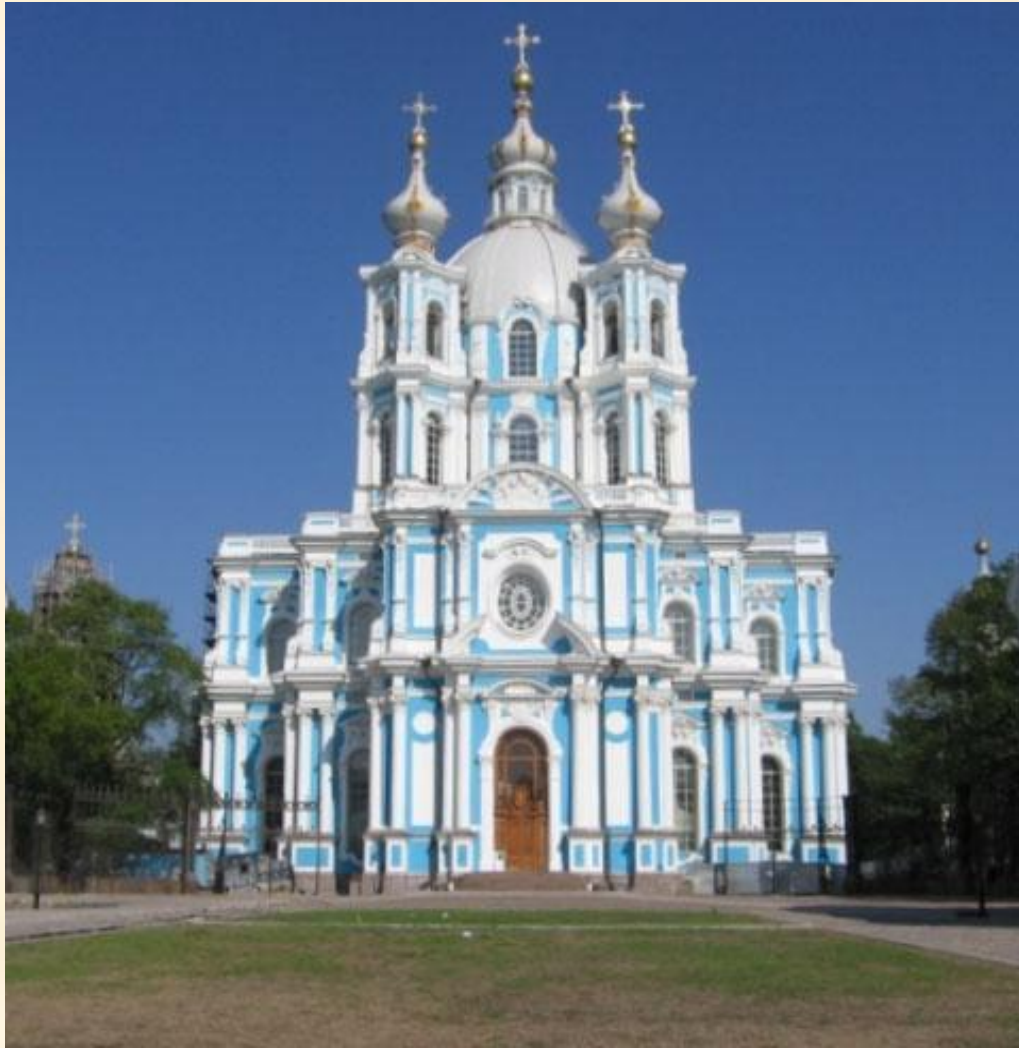
Церковь Св. Петра и Павла -
блестящий образец барокко
начала XVII века.

Архитектор *Джованни Тревано*
разработал нарядный
трехъярусный фасад, с
пилястрами, волютами, нишами,
и просторный интерьер.

В средокрестье, где неф
пересекается с трансептом,
поставлен мощный купол в
форме эллипса.

Вдоль стен единственного нефа
встроены сообщающиеся между
собой капеллы, образующиеся
подобие боковых нефов.

Ансамбль Смольного

отражает два стиля
русской архитектуры –
барокко и классицизм.

Первый женский
монастырь Петербурга –
Воскресенский
Новодевичий монастырь
построен на месте
бывшего Смольного двора.

Отсюда произошло
название – Смольный.

Автор проекта - архитектор *В.В. Растрелли*

Самые крупные ансамбли барокко в мире:

Версаль (Франция)

Петергоф (Россия)

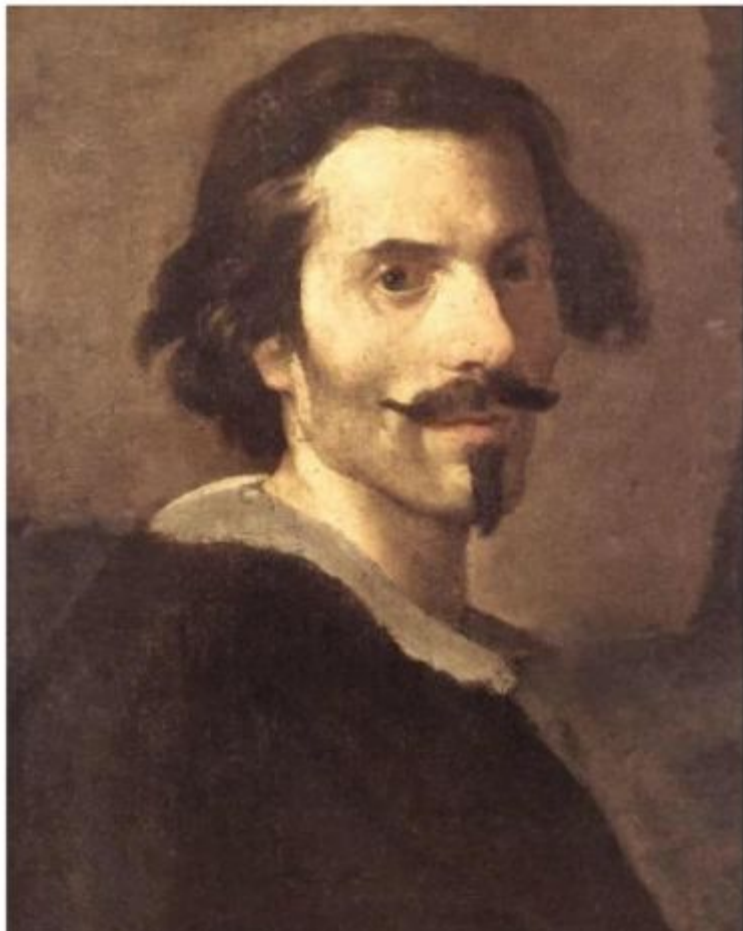
Аранхуэс (Испания)

Цвингер (Германия)

Лоренцо Бернини (1598-1680гг.)

Его творчество может
Большим творцом эпохи
Барокко был Лоренцо Бернини
в равной степени проявивший
себя в архитектуре и в
скульптуре.
Театральность, фактивне в
скульптуре и скульптора.
проблематика масок,
значения ретрагории
работал главным образом в
Риме
«чувственностью» .

«...Я победил трудность, сделав мрамор гибким, как воск, и этим смог в известной степени объединить скульптуру с живописью...» *Л.Бернини.*

Л.Бернини часто обращался к древнеримской мифологии.

В скульптурной группе
"Аполлон и Дафна"

автор показывает момент, когда бог Аполлон преследует нимфу, которая стремилась соблюсти целомудрие.

Когда Аполлон уже почти настиг свою жертву, произошло чудо: боги превратили Дафну в лавровое дерево.

В скульптуре *"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, и этим ещё сильнее подчеркнута тщетность её сопротивления.

«Давид» 1623.

Мрамор. Галерея Боргезе
Рим.

правосудия.

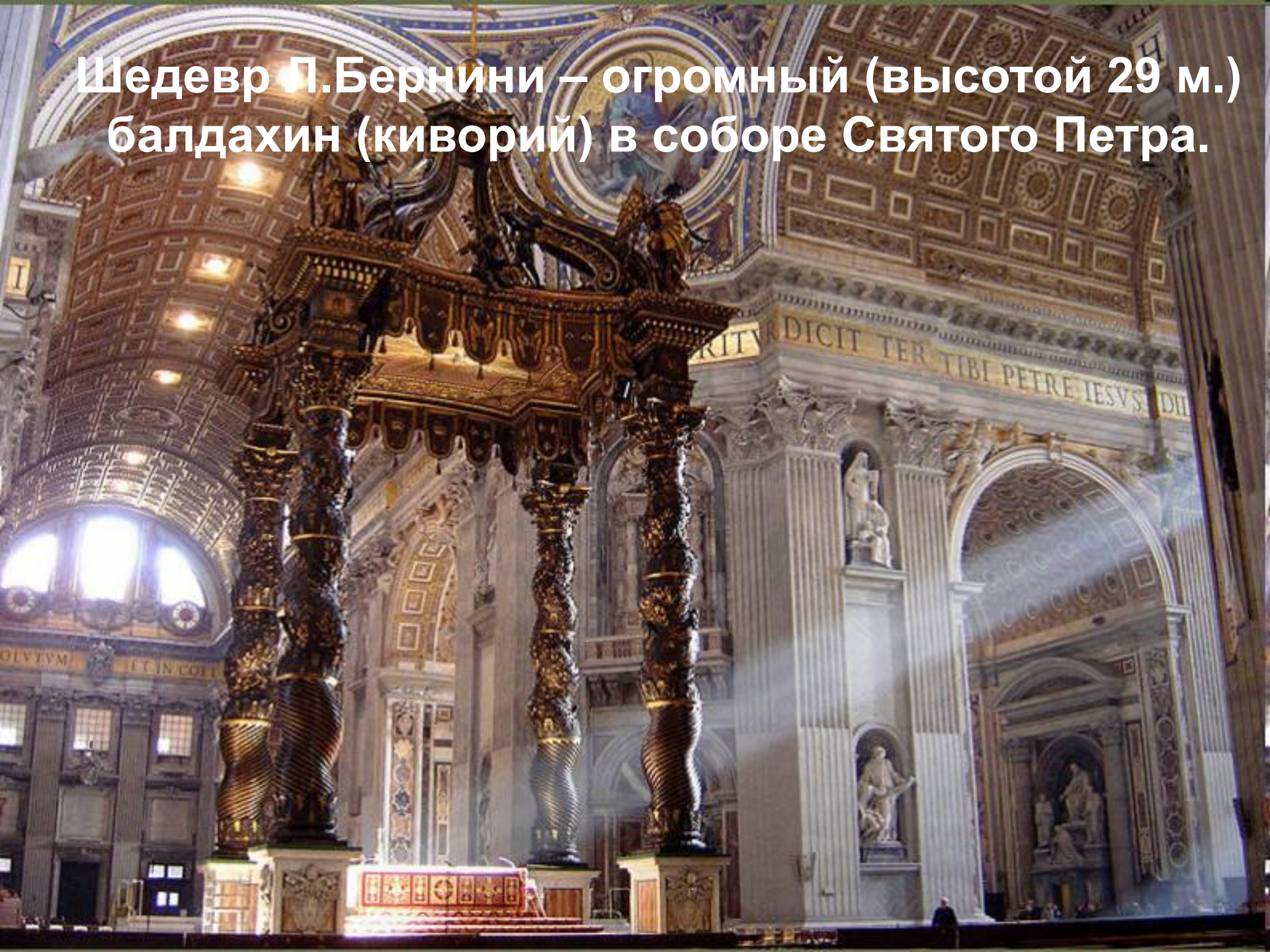
Одну из лучших своих композиций "Экстаз Святой Терезы" (1645 —1652гг.) Бернини создал, будучи уже зрелым мастером. В ней автор изобразил мистическое видение Святой Терезы Авильской, в котором к ней является ангел с огненной стрелой в руке, чтобы пронзить сердце Терезы великой любовью к Богу.

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

Шедевр П.Бернини – огромный (высотой 29 м.)
балдахин (киворий) в соборе Святого Петра.

Киворий расположен в подкупольном пространстве над главным алтарём на четырёх витых колоннах, на которых стоят статуи ангелов.

**Величайшее архитектурное творение Бернини –
площадь перед собором Св.Петра в Риме.
1657 -1663 гг.**

В.В.Растрелли.

Он русский сердцем, родом итальянец,

Плетя свои гирлянды и венцы,

В морозных зорях видел он румянец,

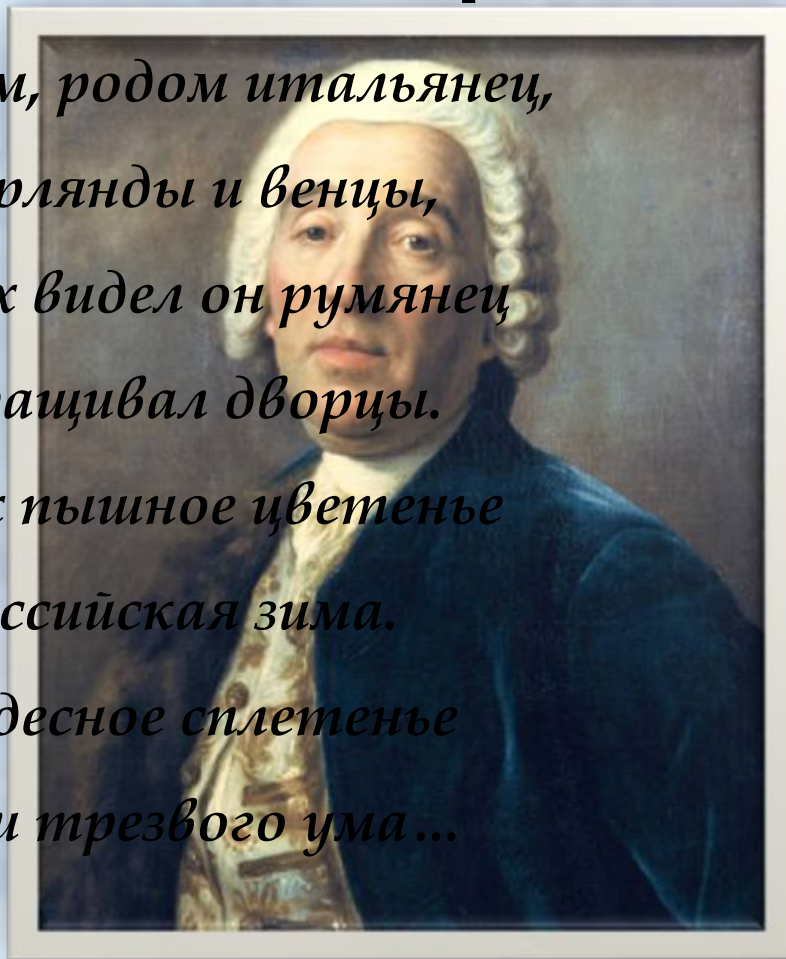
И на снегу выращивал дворцы.

Он верил, что их пышное цветенье

Убережет российская зима.

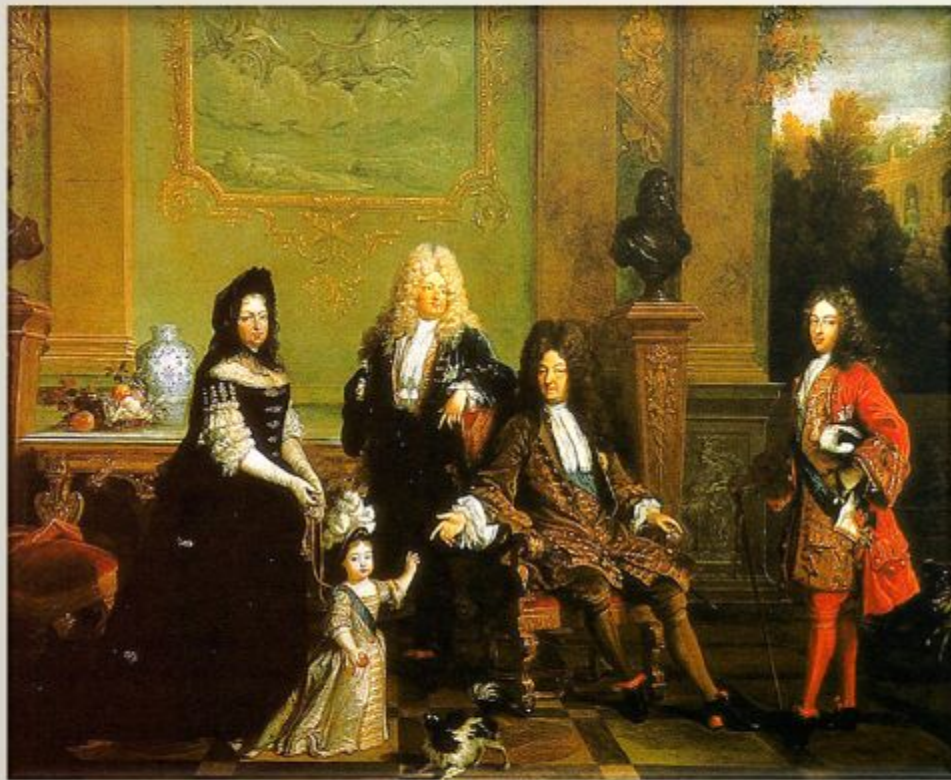
Они росли – чудесное сплетенье

Живой мечты и трезвого ума...

«Граф Растрелли – искусный архитектор. Инвенции его в украшении великолепны, вид здания его казист, одним словом, может увеселиться око в том, что он построил».

А.Д.Кантемир

Живопись барокко характеризуется динамизмом композиций,
«плотностью» и «яркостью» форм, и в первую очередь и
главную задачу в передаче противоречивых чувств и
декори переживаний, тончайших психологических
или аллегорического характера, парадных портреты,
оттенков человеческой души,
предназначенные для украшения интерьеров и
подчёркивающие привилегированность общественного
положения человека.

Микеланджело да Караваджо

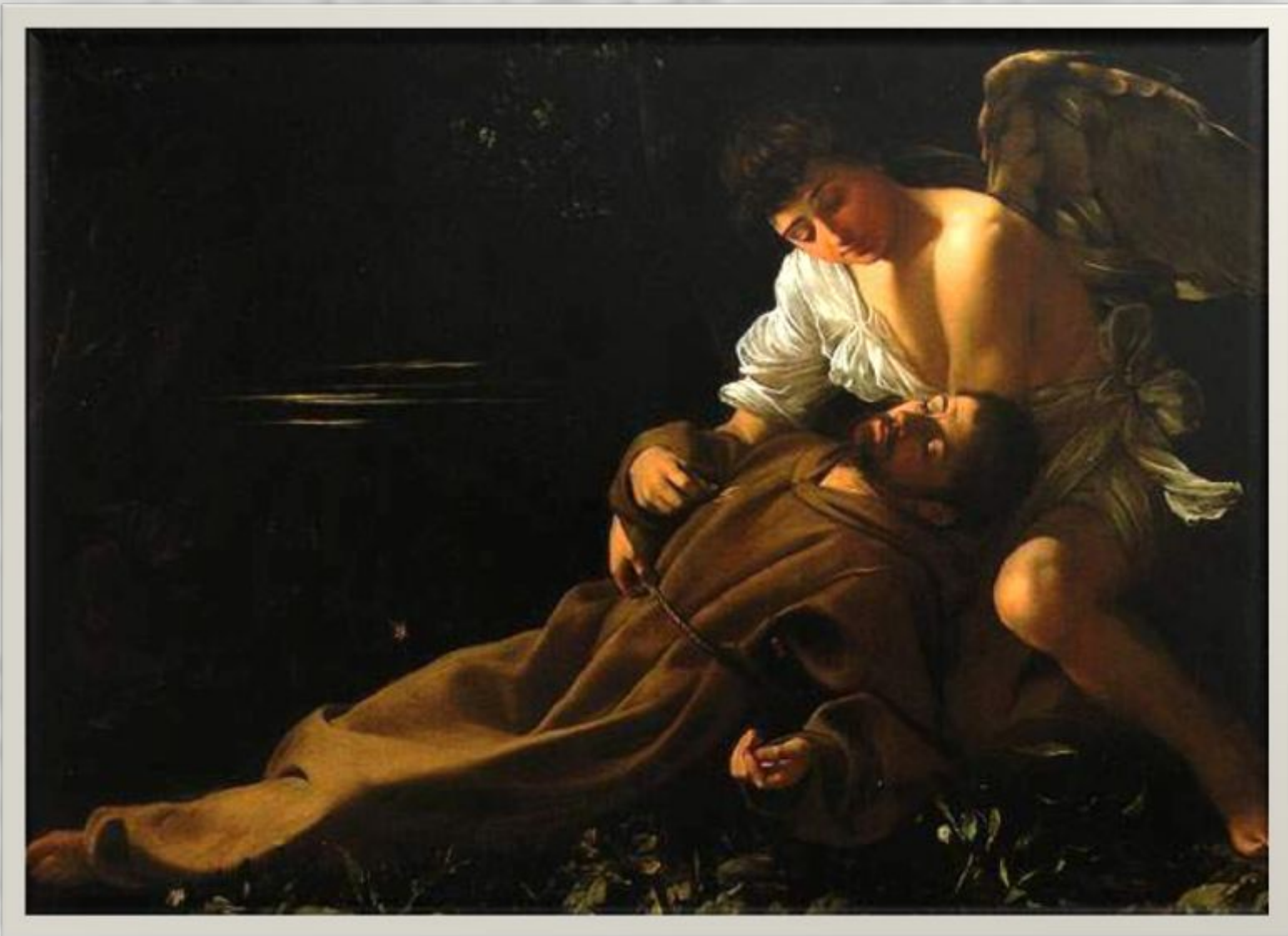

На картине мастера
«Вакх с чашей в руках»
античный персонаж
предстаёт в
непривычном виде,
олицетворяя слабого
и грешного человека.

Караваджо. «Отдых на пути в Египет».

Караваджо. «Экстаз Святого Франциска»

Барокко в литературе

Для литературы барокко характерны стремление к разнообразию, к суммированию знаний о мире, всеохватность, энциклопедизм, который иногда оборачивается хаотичностью и коллекционированием курьёзов, стремление к исследованию бытия в его контрастах (дух и плоть, мрак и свет, время и вечность).

Реалистические описания часто сочетались с их аллегорическим изображением.

Барокко в литературе

**Широко используются символы,
метафоры, театральные приёмы,
графические изображения (строки стихов
образуют рисунок), насыщенность
риторическими фигурами, антитезами,
параллелизмами, градациями.**

Характерные особенности литературы барокко:

- *противопоставление жизни и смерти;*
- *контрастность;*
- *риторические вопросы;*
- *чувство безграничности мира, трагической незащищенности человека;*
- *образ изменчивости и непостоянства человеческой жизни.*

Вопросы для обсуждения:

*Сохранило ли барокко черты
Возрождения?*

*Появилось ли что-то действительно
новое?*

*Художник и искусствовед И.Э.Грабарь
утверждал:*

*«Высокий Ренессанс
уже на три четверти
барокко».*

Характеристика стиля барокко

**Эстетическая программа
(главные задачи искусства)**

**Взаимоотношения личности и
общества (природы, государства)**

Основные представители

Тематика произведений

Особенности изображения

-в архитектуре

- в живописи

-в музыке

- в литературе