

**Стиль барокко –
архитектура, декор,
изобразительное искусство**

Социальные предпосылки возникновения нового стиля

В XVII веке Италия потеряла экономическое и политическое могущество. На ее территории начинают хозяйничать иностранцы – испанцы и французы, но истощенная Италия не утратила высоты своих позиций – она все равно остается культурным центром Европы.

Знать и церковь нуждались в том, чтобы их силу и состоятельность увидели все, но поскольку денег на новые постройки не было, они обратилась к искусству, чтобы создать иллюзию могущества и богатства. Так на территории Италии возникает барокко.

Эстетика барокко

Эстетическая программа барокко противоположна программе Ренессанса: это бунт против рационализма в искусстве. Барокко стремится создать у зрителя пространственные и пластические иллюзии, виртуозно подчиняя своим задачам строительный материал и напоминая тем самым, с одной стороны, о сверхъестественном и божественном, а с другой — о виртуозных способностях архитектора.

Особенности архитектуры барокко

Архитектура барокко поражает сочетанием возвышенности и экзальтации с чрезмерной театральностью. Барокко - это стиль крайностей, контрастов, иллюзий, из-за чего он долго не был признан среди поклонников четких, строгих и ясных форм античности, считавшие барочность – признаком дурного вкуса и пошлости.

ГЛАВНЫЕ АРХИТЕКТОРЫ

Джованни Лоренцо Бернини

Пьетро да Кортоне

Франческо Борромини

Гварино Гварини

Филиппо Юварра

Иоганн Фишер фон Эрлах

Ян Кристоф Глаубиц

Франческо Бартоломео Растрелли

ГЛАВНЫЕ ТИПЫ СООРУЖЕНИЙ

дворец и парковый ансамбль
с павильонами

церковь

монастырский комплекс

ансамбль городской площади и улицы

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕТАЛИ И ЧЕРТЫ

Выгнутые или вогнутые фасадные
поверхности

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕТАЛИ И ЧЕРТЫ

Разорванные фронтоны

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕТАЛИ И ЧЕРТЫ

Трехчетвертные (на четверть утопленные в стену) и/или рустованные колонны

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕТАЛИ И ЧЕРТЫ

Пышный скульптурный декор,
включающий кариатиды
и картуши

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕТАЛИ И ЧЕРТЫ

Сложные пространственные эффекты

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕТАЛИ И ЧЕРТЫ

Часто — полихромное цветовое решение

КОГДА

XVII–XVIII века

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

Страны Европы, а также
их колонии в Новом Свете

Церковь Сан-Карло-алле-Куатро-Фонтане
в Риме (архитектор Франческо Борромини)

Церковь Сант Аньезе ин Агоне (1653- 1661) в стиле барокко.
Создана в честь раннехристианской мученицы св. Агнессы
Римской в Риме. Площадь Навона. Рим.

Раннее барокко. Латеранский дворец (Palazzo del Laterano) построен по приказу папы Сикста V в 1586 г. по проекту Доменика Фонтана.

Палаццо Кариньяно (Palazzo Carignano, 1679 г.) Проект архитектора Гварини. Фасад здания с кирпичной кладкой, который выходит на пиацца Кариньяно, создан в стиле барокко 17 века. Он имеет вогнуто-выпуклую форму.

В интерьере собора Святого Петра в Риме отражена несоразмерная масштабность архитектурных элементов и декора с размерами человеческого тела.

Фонтан Четырех Рек на площади Навона в Риме.

(Fontana dei Quattro Fiumi) 1648–1651 гг.

Лоренцо Джованни Бернини создал проект необычного фонтана, разместив вокруг египетского обелиска фигуры речных богов самых известных рек – Нила, Ганга, Дуная, Ла-Платы.

Декор эпохи барокко

Для декора в архитектуре эпохи барокко характерно сочетание изображений персонажей из разных периодов и религий: мифологических, библейских, новозаветных героев и фигур-аллегорий, а также символических знаков и атрибутов. В одном ансамбле могли оказаться рядом скульптура Мадонна и статуя Афродиты, в одной композиции оказывались Христос и Юпитер.

Католический крест соседствовал с трезубцем Нептуна, а символом Вознесения становилась колесница бога Солнца. Языческие боги уживались с изображениями заказчиков проекта, а также с католическими святыми. Так мастера барокко подчеркивали фантастичность своих произведений.

-

**Роспись «Апофеосис» кисти
А. Поццо на плафоне церкви Св.
Игнатия в Риме.**

Стиль барокко в изобразительном искусстве

- Драматическое использование цвета;
- Картины являются очевидными, драматичными, прямыми, без подтекста;
- Высокая эмоциональность и динамичность сюжета, что привлекает зрителя;
- Изображения позволяют чувствовать частью яркой реальности, которую передают художники барокко;
- Экстравагантные декоративные элементы изображения;
- Развиваются картины в жанрах портрет, натюрморт, пейзаж;
- Резкие контрасты между светлыми и темными, между светом и тенью.

В живописи основателем стиля считается Караваджо – самый influential художник раннего периода барокко. Ему принадлежит открытие главной особенностью – яркое освещение сцены из темноты работ в стиле барокко. В дальнейшем этот признак станет общей чертой живописи барокко.

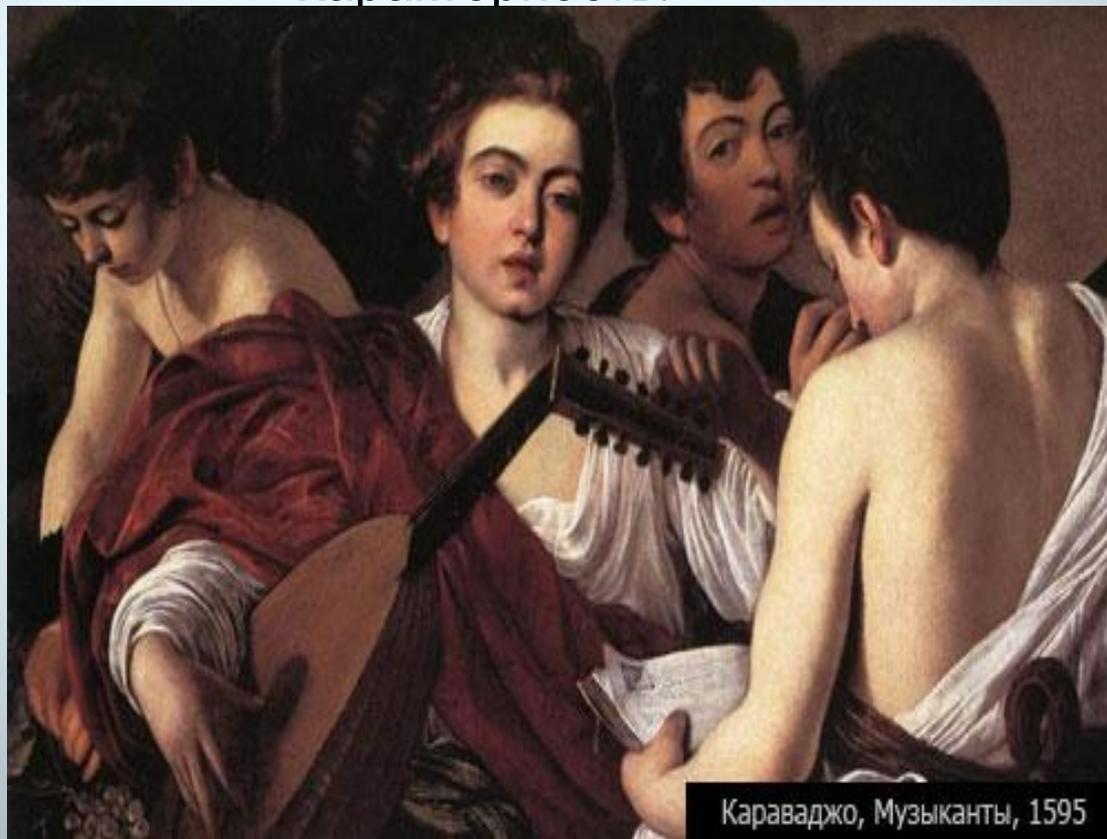
Периоды развития стиля в живописи:

1600 – 1625 годы - Среднее барокко

1625 – 1675 годы – Высокое барокко

1675-1725 – Позднее барокко

Караваджо, считают самым значительным мастером среди итальянских художников, создавших в конце XVI в. новый стиль в живописи. Его картины, написанные на религиозные сюжеты, напоминают реалистичные сцены современной автору жизни, создавая контраст времен поздней античности и Нового времени. Герои изображены в полумраке, из которого лучи света выхватывают выразительные жесты персонажей, контрастно выписывая их характерность.

Караваджо, Музыканты, 1595

КАРАВАДЖО «РАСПЯТИЕ СВЯТОГО ПЕТРА»

Стилю барокко
свойственны
контрастность,
напряжённость,
динамичность
образов,
стремление к
величию и
пышности, к
совмещению
реальности и
иллюзии.

Рембрандт, Balaam's Ass, 1626

Барокко в живописи характеризуется динамизмом композиций, «плоскостью» и пышностью форм, аристократичностью и незаурядностью сюжетов. Самые характерные черты барокко – броская цветистость и динамичность. Яркий пример – творчество Рубенса и Караваджо с их буйствами чувств и натурализмом в изображении плутов и событий.

Ян Вермеер, Diana and her Companions, 1653-1654

ВЫСОКОЕ БАРОККО

В рамках этого этапа выделяют несколько направлений:

Динамическое барокко: Рубенс

Реалистичное барокко: Рембрандт, Веласкес

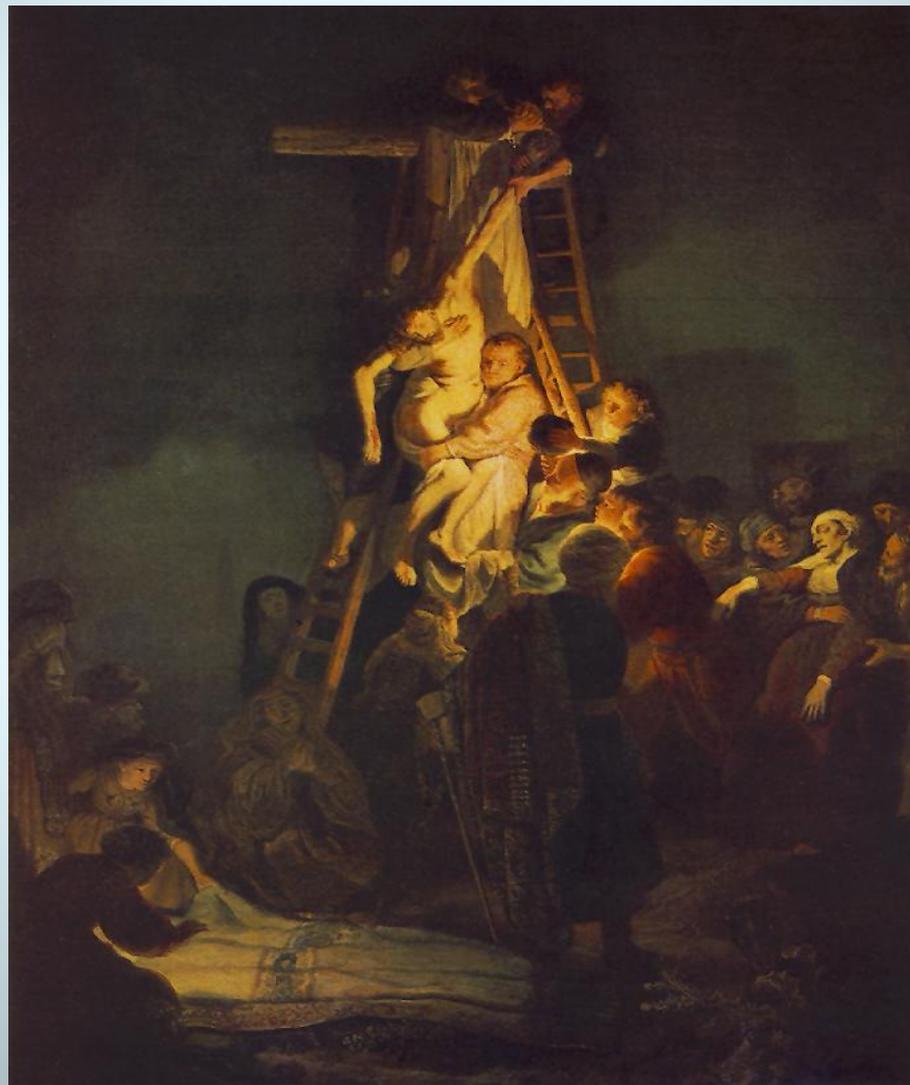

Классическое барокко: Пуссен

Тесно связанное с монархией, аристократией и церковью, искусство барокко было призвано прославлять и пропагандировать их могущество. Вместе с тем оно отразило новые представления о единстве, безграничности и многообразии мира, о его драматической сложности и вечной изменчивости, интерес к среде, к окружению человека, к природной стихии. Человек предстаёт уже не центром Вселенной, а многоплановой личностью, со сложным миром переживаний, вовлечённой в круговорот и конфликты среды.

РЕМБРАНДТ «СНЯТИЕ С КРЕСТА»

Прославилась венецианская школа, где большую популярность получил жанр vedute, или городского пейзажа. Самый прославленный автор таких работ – художник Каналетто.

ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС «ЧЕТЫРЕ КОНТИНЕНТА»

Помимо Рубенса международного признания добился еще один мастер фламандского барокко – Ван Дейк

Антонис ван Дейк, Семейный портрет

В Испании в манере Караваджо творил Диего Веласкес

Диего Веласкес, Las Meninas, 1656

Домашнее задание:

1. Составить конспект по теме.
2. Сообщение о творчестве художников постреннессанской культуры.
3. Кроссворд на тему «Музыка барокко». (15 вертикаль, 15 горизонталь)