

Барокко

• (итал. barocco, - причудливый, странный), один из главенствующих стилей в европейской архитектуре и искусстве конца XVI - середины XVIII вв. Барокко утвердилось в эпох у интенсивного сложения наций и национальных государств (главным образом абсолютных монархий) и полу

распространение в странах, где особенно активную роль играла феодально-католическая реакция. Тесно

чило наибольшее

связанное с аристократическими кругами и церковью, искусство барокко было призвано прославлять и

пропагандировать их <mark>могущество. Вместе с тем ограничивать барокко рамками конт рреформации и</mark>

феодальной реакции неосновательно. В искусстве барокко нашли косвенное отражен ие и анти феодальный протест и национально-

освободительные движения народов против монархической тирании, вносивших в него подчас струю демократических бунтарских устремлений. Барокко воплотило но вые представления о

единстве, безграничности и многообразии мира, о его драматичной сложности и вечн ой изменчивости,

интерес к реальной среде, к окружающей человека природной стихии.

Черты барокко

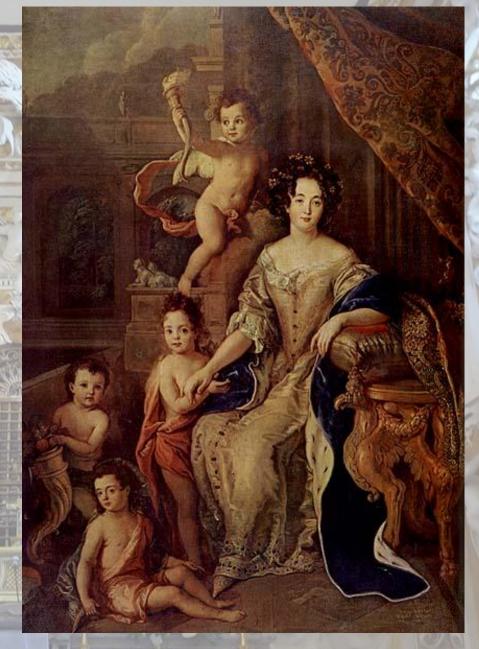
Барокко свойственны контрастность, напряжённость, динамичность образов, аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств (городские и дворцово-парковые ансамбли, <u>опера, культовая</u> музыка, <u>оратория</u>); одновременно — тенденция к автономии отдельных жанров (кончерто гроссо, соната, сюита в инструментальной музыке). Мировоззренческие основы стиля сложились как результат потрясения, каким для XVI века стали Реформация и учение Коперника. Изменилось утвердившееся в античности представление о мире как о разумном и постоянном единстве, а также ренессансное представление о человеке как о разумнейшем существе. По выражению Паскаля, человек стал осознавать себя «чем-то средним между всем и ничем», «тем, кто улавливает лишь видимость явлений, но не способен понять ни их начала, ни их конца».

Эпоха барокко

- Эпоха барокко порождает огромное количество времени ради развлечений: вместо паломничеств променад (прогулки в парке); вместо рыцарских турниров «карусели» (прогулки на лошадях) и карточные игры; вместомистерий театр и бал-маскарад. Можно добавить ещё появление качелей и «огненных потех» (фейерверков). В интерьерах место икон заняли портреты и пейзажи, а музыка из духовной превратилась в приятную игру звука.
- 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. Не случайно слово «барокко» иногда возводят к обозначению одного из видов умозаключений в средневековой логике к baroco. В Версальском дворце появляется первый европейский парк, где идея леса выражена предельно математически: липовые аллеи и каналы словно вычерчены по линейке, а деревья подстрижены на манер стереометрических фигур. В армиях эпохи барокко, впервые получивших униформу, большое внимание уделяется «муштре» геометрической правильности построений на плацу.

• Женщина барокко дорожит бледностью кожи, на неи неестественная, вычурная причёска, корсет и искусственно расширенная юбка на каркасе из китового уса. Она на каблуках.

<u>Мадам де Монтеспан</u>

А идеалом мужчины в эпоху барокко становится джентль мен — om англ. gentle: «мягкий», «нежный», «спокойный». Изначально он предпочитал брить усы и бороду, душиться духами и носить напудренные парики. К чему сила, если теперь убивают, нажимая на спусковой крючок мушкет

<u>Антонис ван Дейк</u>. Портрет Джеймса Стюарта

Барокко в живописи

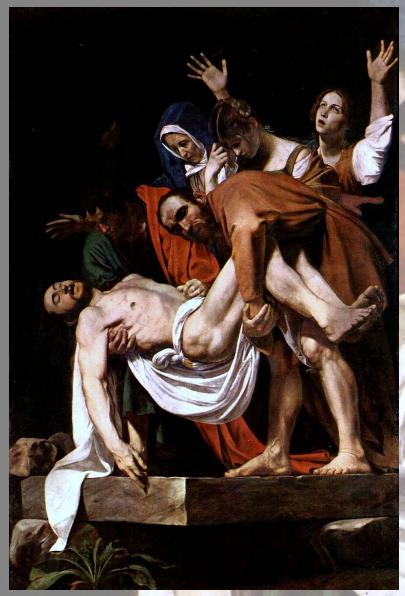
の一個語言

Стиль 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 <u>Рубенса</u> и <u>Караваджо</u>.

Микеланджело Меризи (1571—1610)

«Отдых на пути в Египет» (1597)

«Положени<mark>е во гроб»</mark> (1603)

«Амур-победитель»

Питер

убенс (1577—1640)

«Похищение <u>Ганимеда</u>» 1636 - 1638

«Похищение дочерей Левкиппа», 1618

Архитектура

Для архитектуры барокко (<mark>Л. Бернини, Ф.</mark> Борромини в Италии, Б. Ф. Растреллив России, Ян Кристоф Глаубии в Речи Посполитой) характерны пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм. Часто встречаются развернутые масштабные колоннады, изобилие скульитуры на фасадах и в интерьерах, волюты, большое число раскреповок, лучковые фасады с раскреповкой в середине, рустованные колонны и <mark>пилястры</mark>. <mark>Купола</mark> приобретают сложные формы, часто они многоярусны, как у <mark>собора Св. Петра</mark> в Риме. Характерные детали барокко <u>теламон</u> (атлант), <mark>кариатида, маскарон</mark>.

Церковь св. Присциллы в <u>Таско-де-Аларконе</u> — пример колониального <u>ультрабарокко</u>

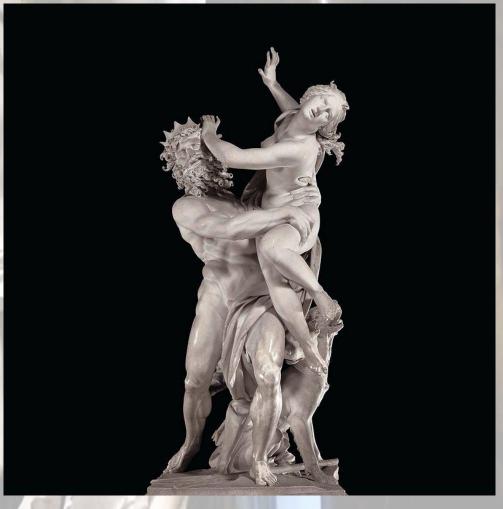

Барокко в скульптуре

Скульптура — неотъемлемая часть стиля барокко. Величайшим скульптором и признанным архитектором <u>XVII века</u>был итальянец <u>Лоренцо</u> **Бернини** (1598—1680). Среди самых известных его скульптур — мифологические сцены похищения Прозерпины богом подземного царства Плутоном и чудесного превращения в дерево нимфы Дафны, преследуемой богом света Аполлоном, а также алтарная группа «Экстаз святой Терезы» в одной из римских церквей. Последняя из них со своими вырубленными из мрамора облаками и словно развевающимся на ветру одеянием персонажей, с театрально преувеличенными чувствами, очень точно выражает устремления скульпторов этой эпохи.

«<u>Аполлон и Дафна</u>» — манифест барочной эстетики.

«<u>Похищение Прозерпины</u>» <u>Галерея</u> <u>Боргезе</u> - <u>1621-1622</u>

Барокко в литературе

Писатели и поэты в эпоху барокко воспринимали реальный мир как иллюзию и сон. Реалистические описания часто сочетались с их аллегорическим изображением. Широко используются символы, метафоры, театральные приёмы, графические изображения (строки стихов образуют рисунок), насыщенность риторическими фигурами, антитезами, параллелизмами, градациями, оксюморонами. Бытует бурлескно-сатирическое отношение к действительности. 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)

Пьеса Кальдерона «Жизнь есть

COH)).

СЦЕНА 2-я

Донья Анхела, Исабель, закутанные в мантильи до глаз {6}.

- Те же. Донья Анхела Судя по одежде, Я с кабальеро говорю. Я к вашим качествам взываю, Молю за женщину вступиться, Что видит в вас свою защиту. Тут для меня и жизнь, и честь, Чтоб не узнал вон тот гидальго, Кто я, идя за мною следом. Я вашей жизнью заклинаю, Не допустите, чтобы здесь Достойной даме причинили Несчастие и оскорбленье... Когданибудь случиться может... Прощайте. Мертвая иду. (Обе уходят очень поспешно.)

Музыка барокко

Музыка Барокко появилась в конце эпохи <mark>ренессанса</mark> и предшествовала музыке эпохи классицизма. Представители — Вивальди, Бах, Гендель. Ведущее положение у жанров кантаты, оратории, оперы. Характерно противопоставление <mark>хора</mark> и <mark>солистов</mark>, голосов и инструментов, сочетание крупномасштабных форм, тяготение ксинтезу искусства при одновременной тенденции к обособлению музыки от слова (возникновение инструментальных жанров).

Мода эпохи Барокко

• Мода эпохи барокко соответствует во Франции периоду правления Людовика XIV, второй половине XVII века. Это время абсолютизма. При дворе царили строгий этикет, сложный иеремониал. Костюм был подчинен этикету. Франция была законодателем моды в Европе, поэтому в других странах быстро переняли французскую моду.

Костюму были характерны чопорность, пышность, изобилие украшений. Идеалом мужчины был Людовик XIV, «король-солнце», искусный наездник, танцор, стрелок. Он был низок ростом, поэтому носил высокие каблуки.

<u>Николя де Ларжильер</u>. Портрет Людовика XIV с семьёй

Барокко в интерьере

- Для стиля барокко характерна показная роскошь, хотя он сохраняет в себе такую важную черту классического стиля, как симметрия
- . Стиль барокко не подходит для небольших помещений, так как массивная мебель и украшения занимают большой объём в пространстве. Воспроизведения атмосферы стиля барокко в настоящее время возможно с помощью стилизации и использования таких деталей барокко, как:
- статуэтки и вазы с растительным орнаментом;
- гобелены на стенах;
- зеркало в золоченой раме с лепниной;
- стулья с резными спинками и т. д.
- Используемые детали должны сочетаться между собой в художественно-<u>эстетическом</u> плане.

Спасибо за внимание!

