

Барокко

Барокко

- **Барокко**- искусство, стиль европейского искусства и архитектуры 17-18 веков.
- Содержание термина "барокко":
- Первоначально негативное (происхождение слова от португальского «perola barossa» - жемчужина неправильной формы).
- В настоящее время он употребителен в искусствоведческих трудах для определения стиля, господствовавшего в европейском искусстве между маньеризмом и рококо, то есть приблизительно с 1600 г. до начала 18 века.
- От маньеризма Барокко искусство унаследовало динамичность и глубокую эмоциональность, а от Ренессанса - основательность и пышность: черты обоих стилей гармонично слились в одно единое целое.
- Усиление роли римской католической церкви способствовало созданию стиля Барокко. За пределами Италии этот стиль Барокко распространился в католических странах. В Британии его влияние было незначительным.

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

Барокко (XVII-начало XVIII вв.)

Этот стиль очень трудно перепутать с каким-либо еще. Он, подобно Готике, стал воплощением своей эпохи. Барокко впервые в истории искусства соединил два понятия – стиля и образа жизни. Чувственно-телесная радость бытия, трагические конфликты составляют основу прекрасного и источник вдохновения стиля. В дизайне интерьера Барокко стремится к величию, пышности, пространственному размаху. Изменчивость, причудливая игра образов в интерьерах этого стиля была сравнима со сложностью настроения морской раковины-барокко, в честь которой он был назван.

Рисунок 6.

Иерархия видов искусства в эпоху Барокко

- Риторика
- Литература
- Театр
- Скульптура
- Архитектура
- Живопись
- Музыка

Западное барокко

Характерные черты архитектуры барокко.

- Обилие пышных, декоративных украшений.
- Подчёркнутая театральность.
- Преобладание сложных криволинейных форм.
- На смену согласованности и пропорциональности приходит диссонанс и асимметрия.

Характерные черты архитектуры барокко.

Для барокко характерна сложность пространственных построений. Если в Ренессансе планы помещений имеют четкую геометрическую форму – круг, квадрат, прямоугольник, то излюбленная форма барокко – овал, усложнённый прихотливыми изгибами линий, выпуклостями и вогнутостями стен.

Характерные черты архитектуры барокко.

Для архитектуры барокко характерны неумеренная декоративность, тяжеловесная роскошь.

Интерьер Барокко

Его отличительная черта - избыточность - все элементы сочетаются небывалой роскошью, устойчивость стены теряется в кипучем наслоении декора, обилие круглых, гнутых линий, скругленные углы, множество зеркал, позолоченная лепнина, росписи потолков с использованием эффекта "перетекания" пространства в "заоблачную высь".

Барочные украшения

Характерные черты Архитектуры барокко

- **Барокко** (предположительно: от португ. perola barroca — жемчужина причудливой формы или от лат. baroco — мнемоническое обозначение одного из видов силлогизма в схоластической логике), главенствующий стиль в европейском искусстве конца 16 — середины 18 вв. Родиной архитектурного барокко по праву считается Италия, а столицей «вечный город» Рим.
- Обилие пышных декоративных украшений
- Подчеркнутая театральность
- Искажение классических пропорций
- Оптический обман
- Преобладание сложных криволинейных форм
- Диссонанс, асимметрия
- Используются колонны и полуколонны
- Размеры порталов, дверей и окон стали превышать всякие разумные границы

итл. «причудливый»
Барокко Барокко

shabbyshop.ru

**Shabby
SHOP**

СКУЛЬПТУРЫ,
КОЛОННЫ,
БАЛКОНЫ

ПЫШНЫЙ ДЕКОР

ВЕРСАЛЬ

ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНОВ И ФАСАДОВ

СЛОЖНАЯ
КРИВОЛИНЕЙНАЯ
ФОРМА

ЦВЕТОВЫЕ
КОНТРАСТЫ

БОЛЬШИЕ ОКНА

Архитектура

ЗОЛОТО

АТЛАНТЫ
И КАРИАТИДЫ

ДВОРЦОВО-
ПАРКОВЫЙ
АНСАМБЛЬ

Барокко

В скульптуре:

Бернини
«Аполлон и Дафна»

В архитектуре:

Ф. Борромини
«Церковь Сан-Карло
Алле Куатро
в Риме»

В

живописи:

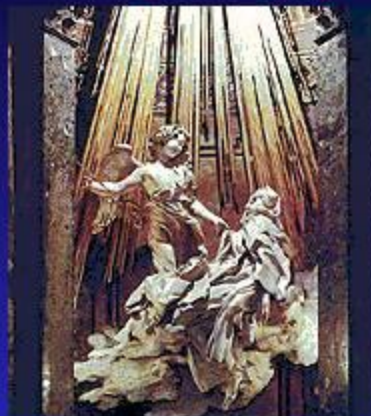

Ван Дейк
«Семейный портрет»

Живопись и архитектура эпохи барокко

Кристаллизация жанров:

- пейзаж
- портрет
- натюрморт

Творчество архитекторов:

Джованни Лоренцо Бернини

Андреас Шлютер

Творчество живописцев:

Рубенс

Ван Дейк

Рембрант

Гварди

Тьеполо

ЗРЕЛИЩНОСТЬ

ДЕКОРАТИВНОСТЬ

«Площадь святого Петра»

- Собор Святого Петра - самый большой и самый главный христианский храм, построен на месте захоронения Святого Петра. Собор Святого Петра расположен к западу от центра Рима, на территории суверенного государства Ватикан.

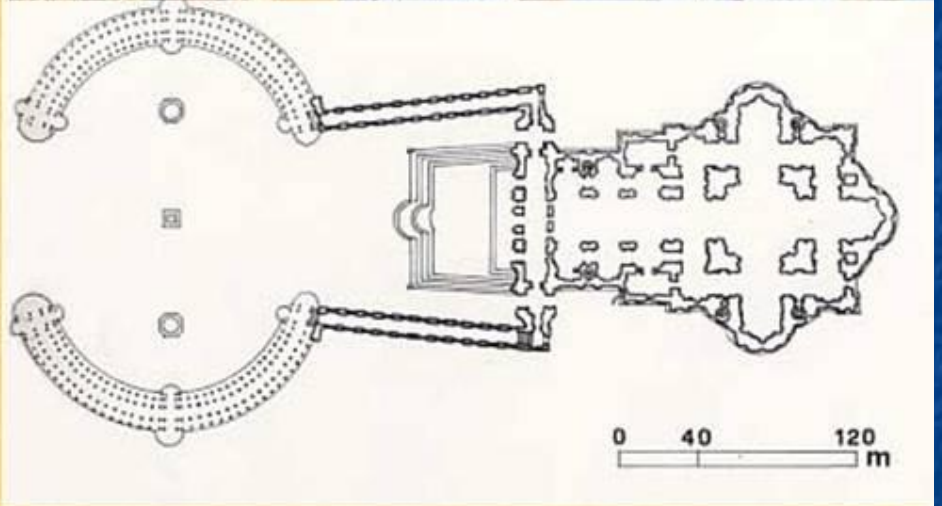
Самым ярким примером архитектуры Барокко является **Площадь Святого Петра в Ватикане** архитектора Лоренцо Бернини.

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".

- **Собор Святого Петра** — католический собор, являющийся наиболее крупным сооружением Ватикана и до последнего времени считавшийся самой большой христианской церковью в мире. Одна из четырёх патриарших базилик Рима и церемониальный центр Римской католической церкви. Над его созданием трудилось несколько поколений великих мастеров: Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Бернини.

Карло Мадерна

- В итальянской архитектуре самым видным представителем барокко искусства был Карло Мадерна (1556—1629 гг.), который порвал с маньеризмом и создал свой собственный стиль. Его главное творение — фасад римской церкви Санта-Сусанна (1603 г.).

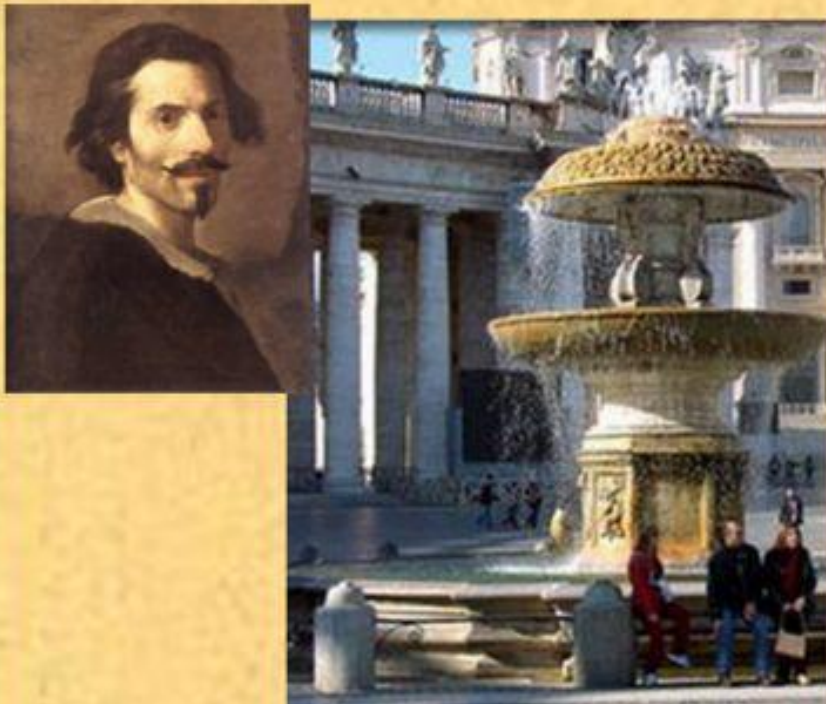
характерные черты итальянского барокко воплотились в творчестве двух зодчих

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.

Шедевры итальянского барокко Лоренцо Бернини (1598-1680)

- Итальянский художник и архитектор создатель стиля барокко в наиболее целостном и образцовом его выражении.

Ключевые произведения

- Аполлон и Дафна (1622—1625 гг.) — мрамор, 243 см, галерея Боргезе, Рим.
- Кафедра Святого Петра (1624 г.) — бронза, Ватикан.
- Фонтан Тритона (1624—1643 гг.) — пьядца Барберини, Рим
- Экстаз святой Терезы (1647—1652 гг.) — мрамор, Санта-Мария-делла-Виттория, Рим
- Фонтан Четырёх рек (1648—1651 гг.) — мрамор и травертин, пьядца Навона, Рим
- Экстаз Блаженной Людовики Альбертони (1671—1674 гг.) — мрамор, Сан-Франческо-а-Рипа, Рим

Лоренцо Бернини – «гений барокко».

Главное архитектурное творение – оформление площади Святого Петра в Риме.

Лоренцо Бернини.
Фонтан четырех рек.
Рим. Площадь Навона.

Скульптура барокко и ее назначение:

- Для украшения фасадов
- и внутренних помещений;
- Дополнение к архитектуре зданий и ансамблей;
- Оживляла лестницы и фонтаны.

Сюжетная линия:

- Античная мифология;
- Памятники властителям и папам.

Особенности

Скульптуры

- порывистость
- беспокойность
- живописность
- прихотливость поз
- богатство драпировок

Уже ранние скульптуры Бернини («Давид», 1619; «Похищение Прозерпины», 1621; «Аполлон и Дафна», 1622-1625; — все в Галерее Боргезе, Рим) свидетельствуют об исключительном даровании; стремясь сделать любимый свой материал, мрамор, податливым, «как воск», он добивается беспрецедентной динамики форм, сложных живописных эффектов.

*Лоренцо Бернини. Давид. 1619 г.
Галерея Боргезе. Рим.*

Одна из лучших работ Лоренца Бернини - скульптура "Давид" воплотила в себе черты своего автора.

Зеркало держал патрон Бернини, Кардинал Барбериник, в то время как 24-летний скульптор вырезал лицо Давида.

**Похищение
Прозерпины,
1621-1622 гг.**

*Лоренцо Бернини. «Аполлон и Дафна». 1621.
Галерея Боргезе. Рим.*

Перед Бернини стояла непростая задача изобразить сверхъестественное явление, поэтому скульптурная группа была задумана как видение во сне. Автору удалось виртуозно передать в мраморе высшее напряжение чувств героини. Мастер скрывает от зрителя точки опоры фигур, ему удастся представить их парящими в облаках.

Жанры скульптуры

Самый популярный жанр в скульптуре – портрет

Бернини. Портрет Людовика XIV. Мрамор. 1665 г.
Версаль, Королевский дворец VI

◆ **Весьма рано (около 1610) он заявляет о себе и как мастер скульптурного портрета. Портрет возлюбленной художника Констанцы Буонарелли принадлежит к непревзойденным шедеврам этого вида искусства, впечатляя живым полнокровием характера и эмоций.**

◆ ***Лоренцо Бернини. Портрет Констанцы Буонарелли (около 1635, Национальный музей, Флоренция)***

Bust of Cardinal
Armand de Richelieu

Портрет
Людовика XIV. (1665 г.)

**Бернини Джованни Лоренцо
(1598-1680)**

крупнейший представитель
римского и итальянского барокко

ФРАНЧЕСКО БОРРОМИНИ

(1599-1667)

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.

Франческо Борромини. Фасад церкви Сан-Карло алле Куатро Фонтане. Рим. 1665-1668.

Учебный материал

Франческо Борромини

Культовое сооружение необычайно сложной формы, представляющей симбиоз овала и ромба с волнообразной линией стен.

Церковь Сан Карло алле Куатро Фонтане
(«У четырех фонтанов»)

Франческо Борромини - итальянский архитектор, наиболее радикальный представитель раннего барокко

- Сын каменотёса, сам учился на каменотёса в Милане. С 1619 работал в Риме на Карло Мадерно, своего дальнего родственника, в соборе Святого Петра. После смерти Мадерно присоединился к группе Бернини, достраивавшей палаццо Барберини. В дальнейшем работал в Риме в постоянном соперничестве с Бернини за папское внимание. Для его творческой манеры были характерны отсутствие прямых линий, изобилие затейливых и причудливых архитектурных деталей, усложнённая планировка интерьеров с головокружительными перепадами уровней. Кругу он неизменно предпочитал эллипс. Завершив капеллу Фальконьери в церкви Сан-Джованни деи Фьорентини, 22 июля 1667 года почувствовал себя тяжело больным и больше не выходил из дома. Сжег рукописи и рисунки, затем покончил с собой.

К вершинам творчества
Борромини относится

**церковь
Сант Иво алла
Сапиенца римского
университета ордена
иезуитов в Риме (1642—
1660).**

Церковь Сант Иво алла Сапиенца

Только у этой римской церкви есть такое затейливое завершение: очень высокий шестилопастной барабан (в плане напоминает цветок), на котором установлена изящная спираль, увенчанная каменной короной с ажурным куполом в виде луковицы с кованым крестом. При изрядной доле фантазии можно представить себе, что каменная пчела погрузила голову в цветок, выставив на обозрение брюшко с жалом.

Она интересна не только своей формой (например, вогнутым

Купол церкви Сан Иво алла Сапиенца

Шестиконечная звезда излюбленный мотив

Борромини - представляет собой невидимое центральное ядро, на котором основан план Сант-Иво. Шесть точек в местах пересечения

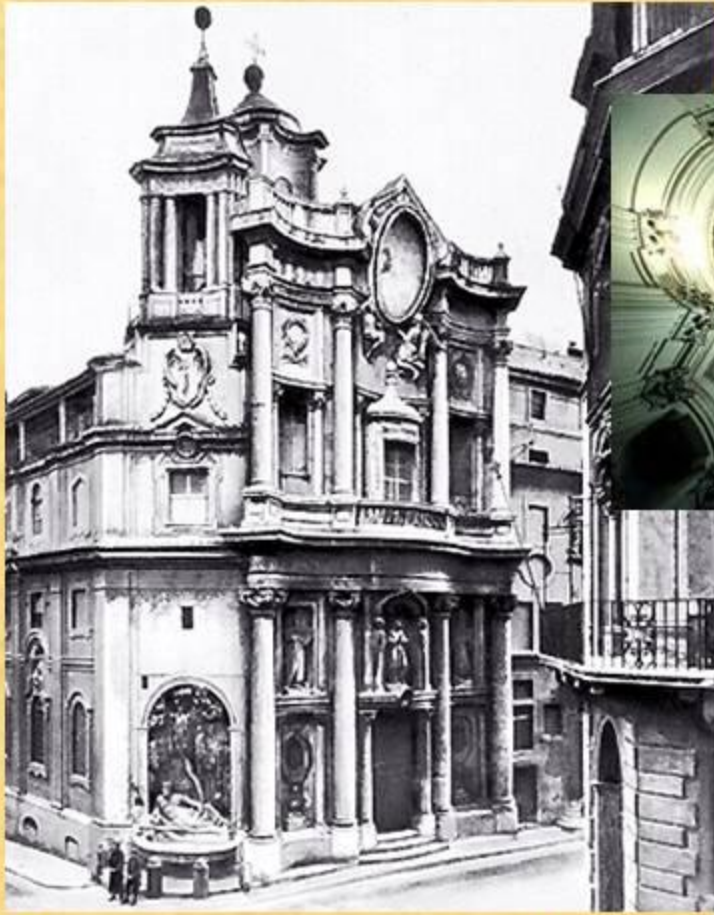
двух треугольников использовались Борромини как исходные пункты в его проектах. Вершины идеально точного шестиугольника, образованные ими, он превратил в шесть ниш, которые направляют

движение основных элементов архитектурной

композиции вверх, в раковину покрытого золотыми звездами купола. Благодаря этому купол неразрывно связан со всем интерьером.

Назовите АВТОРА ЭТИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

**ФРАНЧЕСКО
БОРРОМИНИ**

Барокко в живописи

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 [Рубенса](#) и [Караваджо](#).

Караваджо. Святой Иероним

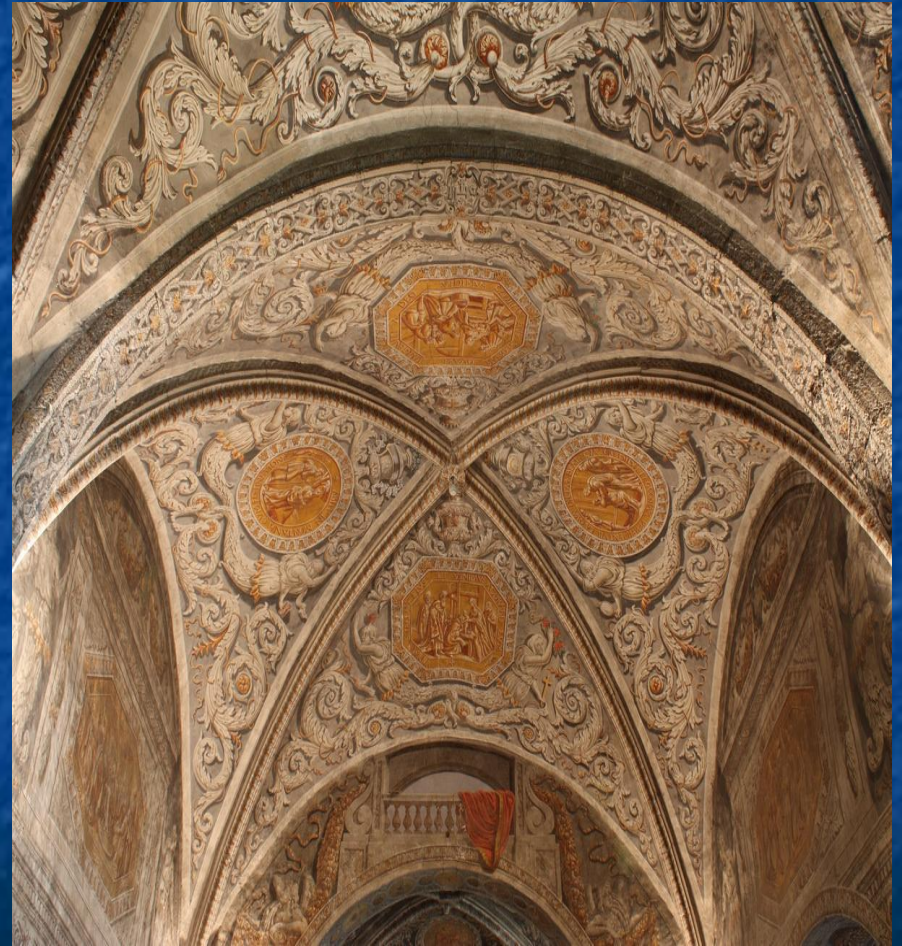

Рубенс. Венера и Адонис.

Монументальная живопись

Плафонная живопись Барокко

Традиции монументальной живописи Барокко сложились к 30-м гг. XVII в. Росписи в куполах и на сводах храмов и дворцов должны были стать образом тех мистических видений, которые даются человеку в момент Божественного озарения. Сюжеты плафонов разрабатывали в разных вариантах две темы: торжество Божественной справедливости и прославление на небесах Христа, Богородицы и святых.

- У истоков монументальной живописи Барокко стоит художник из Пармы Джованни Ланфранко (1582-1647). На выполненной им купольной фреске римского храма Сант-Андреа делла Валле "Вознесение Богородицы" (1625-1627 гг.) фигуры Богородицы, святых и ангелов изображены в сложных ракурсах и кажутся стремительно летящими вверх - в небесную высь.

- Идеи Ланфранко получили продолжение в творчестве Пьетро Берреттини да Кортонь (1596-1669). Композиция "Аллегория Божественного провидения" из палацио Барберини в Риме впечатляет своими размерами и обилием персонажей. Множество фигур, устремлённых в разные стороны, создают иллюзию бесконечно расширяющегося пространства.

- Во второй половине XVII в. плафонная живопись Барокко достигла расцвета. В это время появились лучшие произведения художника Джованни Баттиста Гаулли (1639-1709), по прозвищу Бачичча. Очень выразителен плафон римского храма Иль-Джезу "Триумф имени Иисуса" (70-е - начало 80-х гг. XVII в.). На нем изображены не только возносящиеся в рай праведники, но и низвергающиеся в ад грешники. Фигуры грешников художник смело разместил за пределами свода: кажется, что они падают вниз - в реальное пространство. Границы между стенами и сводом стираются, и все присутствующие вовлекаются в некое мистическое действо.
- Самая замечательная деталь росписи - это свет, исходящий от начальных букв имени Иисуса Христа. Все краски словно переливаются в этих лучах, рождая атмосферу тонкой художественной игры, сочетающей свет реальный и свет изображённый

- Характерный приём живописи Барокко - "прорыв" в заоблачную высь - мастерски применил художник Андреа Поццо (1642-1709) в лучшей своей фреске "Святой Игнатий Лойола в раю" (1691-1694 гг.) церкви Сант-Иньяцио в Риме. Картину небесного торжества святых обрамляет изображение архитектурных деталей, которые продолжают реальную архитектуру храма. Поццо изобрёл множество новых ракурсов - в огромной композиции очень мало повторяющихся поз и разворотов.

- Кагер, Иоганн Матиас
- Плафон "Золотого зала" в Аугсбурге: "Военный совет" между Благосостоянием, Справедливостью, Доверием и Здоровьем
- Материал, техника: Фреска
Дата создания: 1622
- Месторасположение:
Аугсбург, Ратуша (до 1945)

Барочная мода

Мода эпохи барокко соответствует во Франции периоду правления Людовика XIV, второй половине XVII века. Это время абсолютизма. При дворе царили строгий этикет сложный церемониал. Костюм был подчинен этикету. Франция была законодателем моды в Европе, поэтому в других странах быстро переняли французскую моду. Это был век, когда в Европе установилась общая мода, а национальные особенности отошли на задний план или сохранились в народном крестьянском костюме. До Петра I европейские костюмы носили также и в России некоторые аристократы, хотя не повсеместно.

Николя де Ларжийер. Портрет Людовика XIV с семьёй

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. Он один имел право носить красные каблуки

Человек эпохи барокко.

Барочный человек отвергает естественность, которая отождествляется с дикостью, бесцеремонностью, самодурством, зверством и невежеством — всем тем, что в эпоху романтизма станет добродетелью. Женщина барокко дорожит бледностью кожи, на ней неестественная, вычурная причёска, корсет и искусственно расширенная юбка на каркасе из китового уса. Она на каблуках.

Портрет мадам де Монгеспан,
фаворитки Людовика XIV.

■ Большой дворец

- Центром Петергофского ансамбля является Большой дворец – «коронная» резиденция русских императоров. Великолепное трехэтажное здание с галереями и сверкающими позолотой куполов Церковного и корпуса под Гербом – протянулось вдоль террасы почти на триста метров. Общая идея местоположения и первоначального облика Верхних (Нагорных) палат принадлежала Петру I. На сегодняшний день Большой дворец является уникальным историко-художественным музеем, коллекция которого насчитывает около трех с половиной тысячи экспонатов. Это предметы мебели, живопись, ткани, осветительные приборы, фарфор, отвечавшие вкусам венценосных владельцев Дворца.

- Ещё в конце 1718 года резчики Фоле, Руст, Фордр и Таконе начали отделявая резными дубовыми панно по эскизам Пино кабинет Петра I, запроектированный Ж.-Б. Леблонном. Работа была закончена через два года. Эти панно, исполненные в стиле рококо и обрамленные профилированными филенками, составили убранство самого старого дворцового интерьера. Резные украшения пяти глав церкви выполнялись в 1749 году под наблюдением мастера К. С. Жирардона, а резьба для купола флигеля «Под гербом» — И. Шталмейера в 1751 году. Вместе с этими мастерами сложные украшения стен и обрамления дверей (картуши, фигуры трубящих «Слав», изображения орлов, десюдепорты) исполняли скульпторы и резных дел мастера Л. Роллан и В. Петров со своими помощниками-резчиками. В документах об отделке Аудиенц-зала названы исполнители живописных орнаментов: И. Михайлов, И. Николаев, И. Гурьянов. Столярные работы выполняли мастера Б. Гете, П. Нильсен совместно с охтинскими столярами. Мастера-паркетчики «вольного столяра» Я. Гиршфельда изготовили в 1751–1752 годах «штучный пол» для Большого зала. Создание плафонов для дворцовых залов связано с именами нескольких художников, чьи работы принадлежат к числу лучших достижений русской декоративной живописи XVIII века.

