

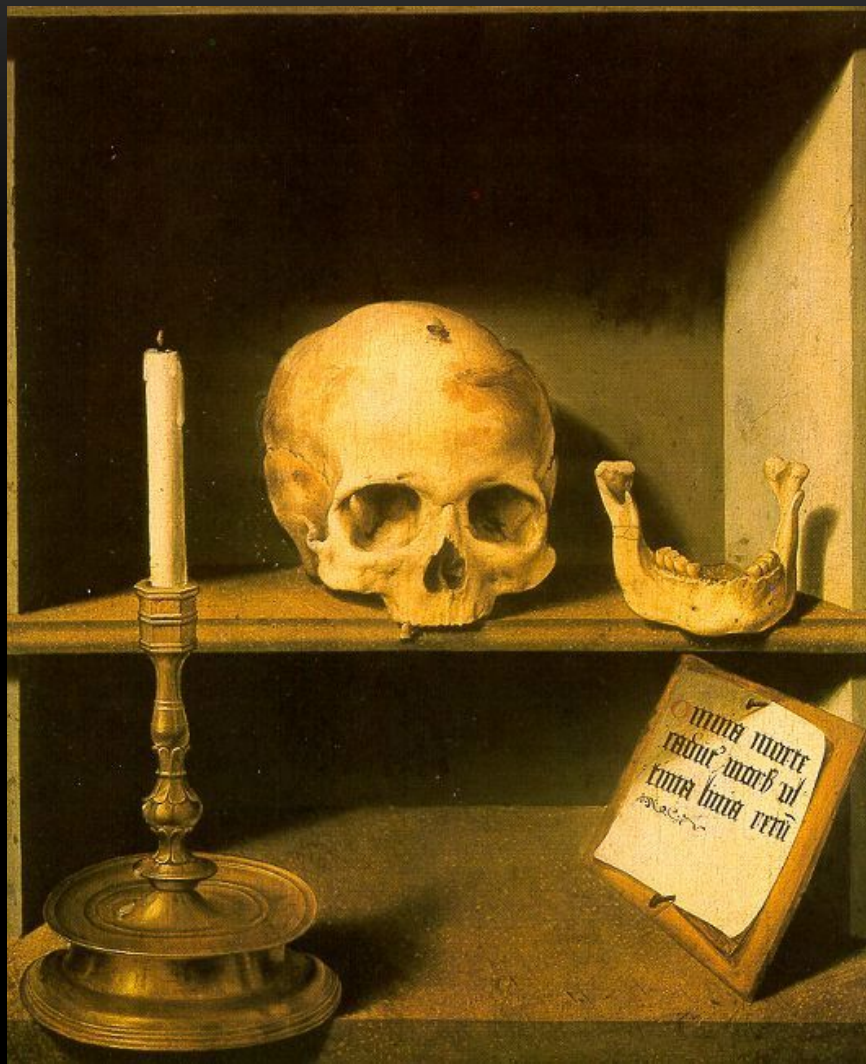
Барокко

Барокко - стиль европейского искусства и архитектуры XVII-XVIII веков. В разное время в термин "барокко" вкладывалось разное содержание. Поначалу он носил оскорбительный оттенок, подразумевая нелепицу, абсурд (возможно, он восходит к португальскому слову, означающему уродливую жемчужину).

Начало барокко условно относят к 70-80-м годам XVI в., однако истоки этого стиля восходят к эпохе Возрождения, в частности к творчеству Микеланджело, которого нередко называют «отцом барокко»

VANITAS, БУКВ. —
«СУЕТА,
ТЩЕСЛАВИЕ»

Для барокко характерна идея спящего Бога — деизм. Бог мыслится не как Спаситель, но как Великий Архитектор, который создал мир подобно тому, как часовщик создаёт механизм. Однако, сотворив мир, Бог почил от своих трудов и никак не вмешивается в дела Вселенной. Такому Богу бесполезно молиться — у Него можно только учиться. Поэтому подлинными хранителями Просвещения являются не пророки и священники, а учёные-естествоиспытатели. Исаак Ньютон открывает закон всемирного тяготения... Повсюду в европейских столицах учреждаются Академии Наук и научные общества.

Человек эпохи барокко.

Дама 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 Монтеспан,
фаворитки Людовика XIV.

А идеалом мужчины в эпоху барокко становится джентльмен — от 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 мушкета. В эпоху барокко естественность — это синоним зверства, дикости, вульгарности и сумасбродства.

Антонис ван Дейк. Портрет Джеймса Стюарта, ок. 1637

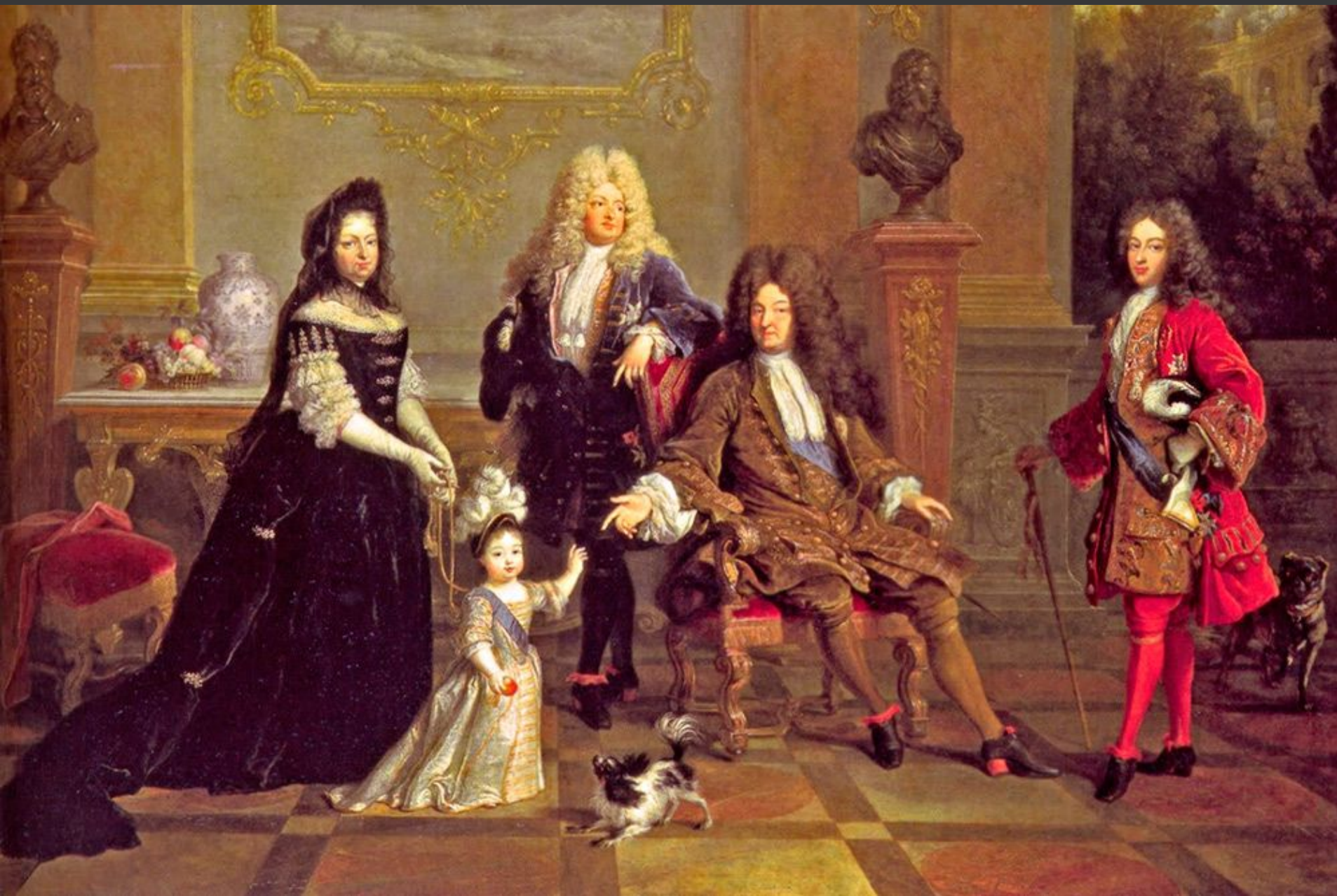
Барокко характеризует идея облагораживания естества на началах разума. Согласно философу Спинозе, влечения уже составляют не содержание греха, но «саму сущность человека». Поэтому аппетит оформляется в изысканном столовом этикете (именно в эпоху барокко появляются вилки и салфетки); интерес к противоположному полу — в учтивом флирте, ссоры — в утончённой дуэли.

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 и 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.

Николя де Ларжийер. Портрет Людовика XIV с семьёй.

Эпоха барокко порождает огромное количество времени ради развлечений — вместо паломничеств — променад (прогулки в парке); вместо рыцарских турниров — «карусели» (прогулки на лошадях) и карточные игры; вместо мистерий — театр и бал-маскарады. Можно добавить ещё появление качелей и «огненных потех» (фейерверков). В интерьерах место икон заняли портреты и пейзажи, а музыка из духовной превратилась в приятную

Барокко в интерьере.

Для стиля Барокко характерна показная роскошь. Роспись была популярна всегда, а в стиле барокко она стала просто необходимой, поскольку интерьеры требовали много цвета и крупных, богато украшенных деталей. Потолок, украшенный фресками, стены из расписанного мрамора и позолота были как никогда популярны. В интерьере часто использовались контрастные цвета: нередко можно было встретить мраморный пол, напоминающий шахматную доску. Золото было везде, и все, что можно было покрыть позолотой, было позолочено. Ни один уголок дома не оставляли без внимания при декорировании.

Стиль барокко не подойдет для небольших помещений, поскольку массивная мебель и украшения занимают много места, и для того, чтобы комната не смотрелась как музей, должно быть много свободного пространства. Если все же Вам очень нравится барокко, даже в небольшой комнате можно воссоздать дух этого стиля, ограничившись стилизацией, используя некоторые детали барокко, такие как:

- статуэтки и вазы с растительным орнаментом;
- гобелены на стенах;
- зеркало в золоченой раме с лепниной;
- стулья с резными спинками и т.д.

Барокко в архитектуре.

- Для архитектуры барокко (А. Бернини, Ф. Борромини в Италии, Б. Ф. Растрелли в России) характерны пространственный размах,
- слитность,
- текучесть сложных, обычно криволинейных форм.
- масштабные колоннады, изобилие скульптуры на фасадах купола приобретают сложные формы, часто они многоярусны
- характерные детали барокко — атлант, кариатида, маскарон.

Сады и парки барокко можно рассматривать как продолжение дворцов

Барокко одухотворяет все части здания и интерьера, заменяя прямые линии изогнутыми, подчиняя неживую природу ритму движения и дыхания, населяя плоскости и углы лепными изображениями животных и людей.

онтане (у четырех фонтанов), Ф.

Борромини

Самым грандиозным ансамблем в стиле барокко являются собор и площадь Св. Петра в Риме Арх. Бернини.

Церковь Иль-Джезу в Риме построена в 1568-1584 гг. архитекторы Джакомо да Виньола и Джакомо делла Порта, первоначальный проект подготовил Микеланджело.

Церковь Сан Иво алла Сапиенца Рим
Борромини

Сан-Джованни-деи-Фиорентини

Рим , арх.: Антонио да Сангалло, купол – Карло Мадерна, алтарь Борромини

Фонтан Треви и дворец Поли в Риме

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. Призвание апостола Матфея.

Питер Пауль Рубенс.
Союз Земли и Воды, 1618 г.

Живопись должна показывать живую подвижную сущность вещей, в первую очередь, с помощью света, который традиционно рассматривался как изливание божества. Если ранее священная история воспринималась как давно свершившаяся, то искусство барокко открыло нам некий новый план реальности, в котором чудесное происходит постоянно. Его можно увидеть и в повседневных бытовых сценах (если их осветить имощью этим божеством

Наиболее ярким живописцем этого стиля стал П. П. Рубенс, заполнивший своими гигантские полотна массивами мускулистых тел, залитых золотистым искрящимся светом заката.

Питер Пауль Рубенс.
Геракл, 1611г.

Питер Пауль Рубенс. Автопортрет в кругу друзей

Питер Пауль Рубенс.
Пригвожденный Прометей,
1610-1611гг.

Менее праздничны, но более глубоки картины Рембрандта – вершины XVII в. Скупко расходуя яркие солнечные лучи, живописец лишь на миг заставляет трагическую действительность отступить в темноту, которая занимает часто большую часть полотна.

Рембрандт Харменс ван Рейн.
Возвращение блудного сына, 1669г.

Творчество Рембрандта, проникнутое стремлением к глубоко философскому постижению жизни, внутреннего мира человека со всем богатством его душевных переживаний, знаменует собой вершину развития голландского искусства XVII века

Рембрандт. Симеон во храме, 1669г.

Рембрандт
Харменс ван
Рейн. Портрет
Саскии в образе
Флоры, 1634г.

Рембрандт
Харменс ван Рейн.
Автопортрет
Рембрандта, 1661г.

Барокко в литературе.

- Писатели и поэты в эпоху барокко воспринимали реальный мир как иллюзию и сон. Реалистические описания часто сочетались с их аллегорическим изображением. Этика барокко отмечена тягой к символике ночи, теме бренности и непостоянства, жизни-сновидения
- Широко используются символы, метафоры, театральные приёмы, графические изображения (строки стихов образуют рисунок), насыщенность риторическими фигурами, антитезами, параллелизмами, градациями, оксюморонами.
- Характерно 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).

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР И ЖАН-БАТИСТ РАСИН

Жан-Батист
Расин.

"Однако свет разума ослепляет, барочный человек осознает неотвратимость чуждых ему сил. Особенно сильно это осознают великие драматурги барокко Уильям Шекспир и Жан-Батист Расин." Расин это классицизм в чистом виде, а Шекспир вне эпохи, он, если говорить о рамках, на рубеже барокко и ренессанса, причем больше к ренессансу, а так — свой уникальный стиль

ВЕНСАН ВУАТЮР

Во Франции в этот период процветала «претенциозная литература». Культивировали её тогда, главным образом, в салоне мадам де Рамбуйе, одном из аристократических салонов Парижа, наиболее модном и знаменитом, постоянным посетителем которого стал Венсан Вуатюр. Характерные элегантность и изящество стихов Вуатюра, его умение чутко реагировать на запросы публики сделали кумира салона Рамбуйе популярнейшим на протяжении всего XVII века поэтом.

Действия романов часто переносятся в вымышленный мир античности - в Грецию, придворные кавалеры и дамы изображаются в виде пастушков и пастушек, что получило название пасторали (Оноре де Юрфе «Астрея»). В поэзии процветают вычурность, использование сложных метафор. Распространены такие формы, как сонет, рондо, кончетти (небольшое стихотворение, выражающее какую-нибудь остроумную мысль), мадригалы.

Оноре де Юрфе. Французский писатель XVII века.

ЛУИС ДЕ ГОНГОРА

В Испании барочное направление в литературе получило название «гонгоризма» по имени виднейшего представителя. Помимо большого количества сложных тропов (главным образом, метафор), восприятие стихотворного текста затрудняла заимствованная лексика (из греческого, латыни, итальянского), а также непривычный для испанского языка синтаксис. Стиль принято называть «темным»

ФРАНСИ́СКО ГО́МЕС ДЕ КЕВЕ́ДО

Кеведо — один из двух, наряду с Гонгорой, признанных лидеров поэзии испанского барокко, автор политических, философских и религиозных сочинений, крупнейший сатирик — автор сборника повестей «Сновидения», плутовского романа «История жизни пройдохи по имени дон Паблос», сатирической панорамы «Час воздаяния, или Разумная Фортуна»
В отличие от Гонгоры, представителя культеранизма, принадлежал к противоположному течению — концептизму.

Франсиско де Кеведо.
Испанский поэт и прозаик.

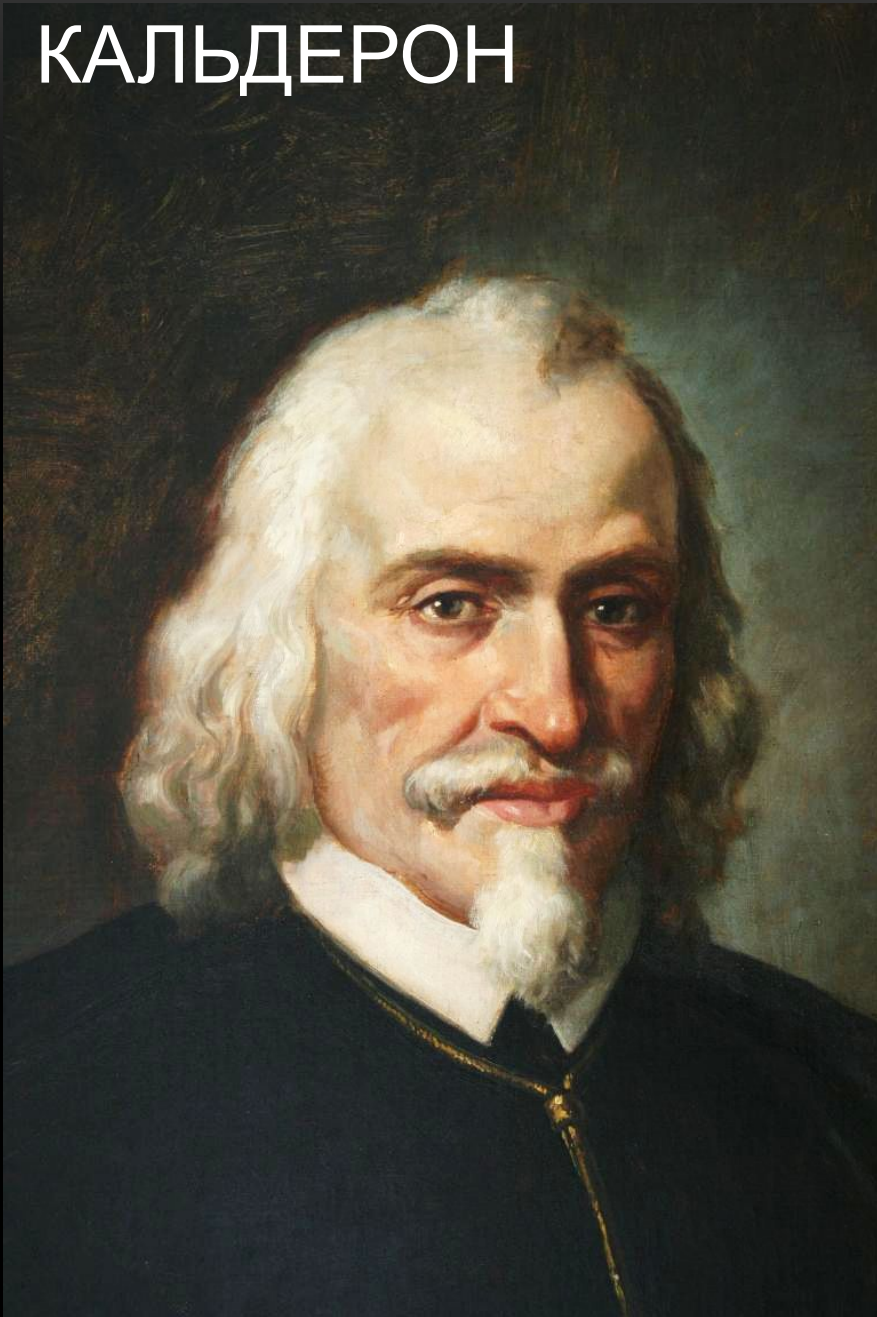
ФЕЛИКС ЛОПЕ ДЕ ВЕГА

Противником «гонгоризма» был Лопе де Вега - испанский драматург, поэт и прозаик, выдающийся представитель Золотого века Испании. Автор около 2000 пьес, из которых 426 дошли до наших дней, и около 3000 сонетов.

Лопе де Вега отказался от принятого тогда принципа единства места, времени и действия, сохранив лишь последнее, и смело объединял в своих пьесах элементы комического и трагического, создав классический тип испанской драмы.

КАЛЬДЕРОН

Пéдро Кальдерóн де ла Бáрка Энао де ла Барреда-и-Рианьо испанский драматург и поэт, чьи произведения считаются одним из высших достижений литературы.

- Драмы чести: любовь, религия и честь. «Стойкий принц», «Саламейский алькальд», «Врач своей чести», «Живописец своего бесчестья».
- Философские драмы: темы судьбы, свободы воли, причин страдания. Действие происходит чаще всего в «экзотических» для Испании странах (например, Ирландии, Польше, России) «Жизнь есть сон», «Волшебный маг», «Чистилище святого Патрика».
- Комедии интриги: «Дама-невидимка», «В тихом омуте...», «По секрету вслух»

ДЖОН ДОНН

Английский поэт и проповедник, настоятель лондонского собора Святого Павла, крупнейший представитель литературы английского барокко. Автор ряда любовных стихов, элегий, сонетов, эпиграмм, а также религиозных проповедей. С переводов Донна на русский язык начал свою литературную карьеру нобелевский лауреат Иосиф Бродский.

СЛОВА ДЖОНА ДОННА, СТАВШИЕ ЭПИГРАФОМ К
ИЗВЕСТНОМУ РОМАНУ ХЕМИНГУЭЯ. ПОЛНОСТЬЮ
ЭТО ЗВУЧАТ ТАК:

*«Нет человека, который был бы как
Остров, сам по себе, каждый человек
есть часть Материка, часть Суши; и
если Волной снесет в море береговой
Утес, меньше станет Европа, и также,
если смоеет край Мыса или разрушит
Замок твой или Друга твоего; смерть
каждого Человека умаляет и меня, ибо я
един со всем Человечеством, и потому не
спрашивай никогда, по ком звонит
Колокол: он звонит по Тебе»..*

ГРИММЕЛЬСГАУЗЕН

Ганс Якоб Кристоффель фон Гриммельсгаузен
Немецкий писатель, автор плутовского романа «Похождения Симплициссимуса», наиболее популярного произведения немецкой литературы XVII века.

Ганс Якоб Кристоффель фон Гриммельсгаузен

БАРОККО В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В России стиль барокко распространился главным образом в придворной поэзии, в придворном театре. Вот почему в нем есть то же тяготение к помпезности, к славословию государственных личностей, которое есть в официальной литературе и предшествующего времени. Отличие состоит, однако, в том, что стиль изображения человека в поэзии и в драматургии барокко не имеет той четкости.

К литературе барокко относятся Антиох Кантемир, Симеон Полоцкий, Федор Прокопович.

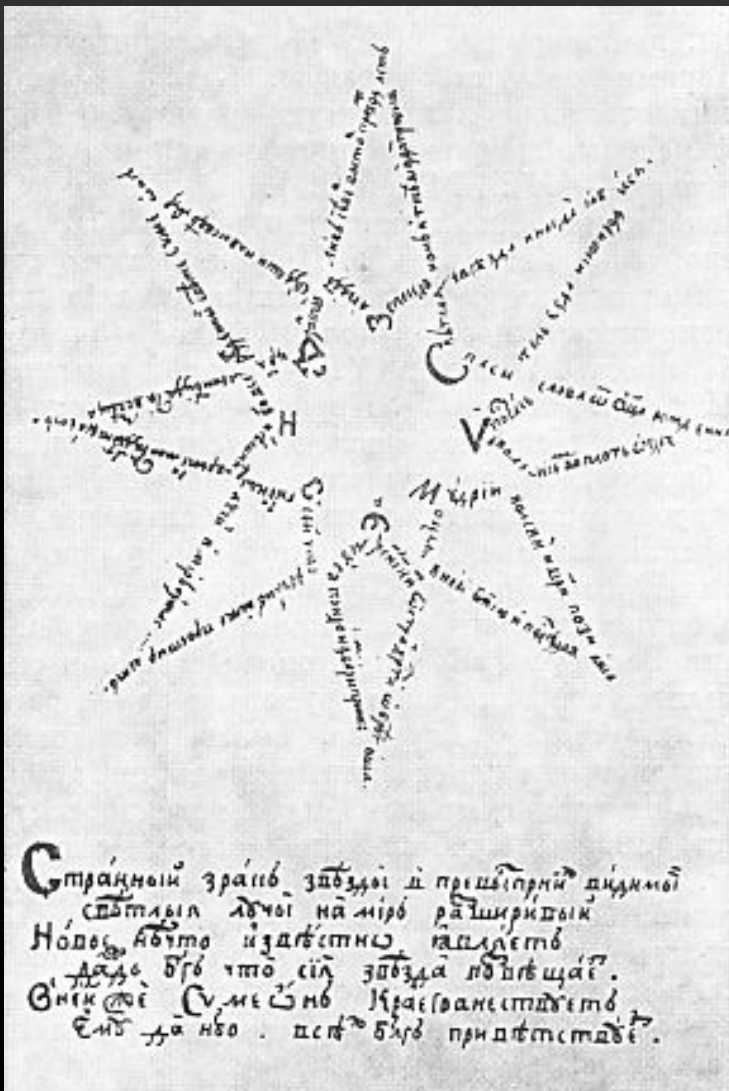
Князь А. Д.

*Уже довольно лучший путь не зная,
Страстями имея ослепленны очи,
Род человеческий из краю до края
Заблуждал жизни в мрак безлунной ночи,
И в бездны страшны многие ступили — спаслись
немногие...*

СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ

Писатель, богослов, поэт,
драматург, переводчик,
монах-базилианин,
московский придворный
астролог. Был
наставником детей
русского царя Алексея
Михайловича от Марии
Милославской: Ивана,
Софьи и Фёдора

*Вино хвалити или хулити — не знаю,
Яко в оном и ползу и вред созерцаю.
Полезно силам плоти, но вредныя
страсти
Возбуждает силою свойственныя
сласти.
Обаче дам суд сицев: добро мало пити,
Тако бо здраво творит, а не весть
вредити;*

Симеон Полоцкий

Стихотворение в форме звезды
«Благоприветствие царю Алексею
Михайловичу по случаю рождения
царевича Симеона»

Девиз барокко - жизнь на показ.

Неоднозначность стиля барокко объясняется его происхождением. Как считают некоторые исследователи (в частности Hoag, John D (1975). *Islamic architecture*. London: Faber. ISBN 0-571-14868-9), он был заимствован из архитектуры турков-сельджуков.