

# БАРОККО И РОКОКО

**Барокко** – стиль в искусстве и архитектуре, распространенный в европейской культуре в XVII-XVIII веках, возникший в Италии после эпохи Возрождения.

Общей характерной чертой этого идеала является "благородная сложность и беспокойное величие".



- **Основные черты барокко:**

- Контрасты во всем, противоречивость

- Пышность, вычурность, театральность, стремление удивить, нагромождение деталей

- Динамизм (культ движения)

- Патетика (преувеличенная эмоциональность)

- Приоритет личного

- Смещение пропорций, утрата гармоничности и симметрии

- Совмещение реальности и иллюзии, к слиянию искусств (городские и дворцово-парковые ансамбли Совмещение реальности и иллюзии, к слиянию искусств (городские и дворцово-парковые ансамбли, опера); одновременно — тенденция к автономии отдельных жанров (концерто грорсо, соната).

- Представление о мире как о разумном и постоянном единстве, а также ренессансное представление о человеке как о разумнейшем существе.

# Скульптура.

- Особенности: динамичность, декоративность и изысканность, светотень, создание скульптурных групп, патетичность.
- По своему предназначению барочная скульптура разделяется на культовую и светскую. Культовая создавалась на библейский сюжет, в основном сцены чудес и мученичества (отдельные статуи, скульптурные группы, рельефные композиции, скульптурные надгробия). Динамизм, эффектность поз, порывы страстей. Светская скульптура представлена парадными портретами монархов и знати, скульптурами для городских фонтанов и садово - парковой скульптурой.



- Лица создаются чересчур прекрасными, эмоции чересчур сильными. Всё тонет в обилие деталей.
- Здесь не так важен сюжет. Не форма и не содержание, а отделка — вот что главное.



- Типичный признак барочной скульптуры - взаимодействие со средой - водой, воздухом, светом, стенами и садами. Эти работы теряются в музейной среде, они требуют архитектурного обрамления. Мастера стремились преодолеть пассивность материала, одухотворить, насытить камень и бронзу эмоциями.
- Материал подчиняется художественной среде.
- При создании скульптуры в эпоху барокко использовались разноцветные мраморы, позолота и бронза.





Кафедра  
католического  
собора -  
произведение  
Бальтазара  
Пермозера



# Живопись.

- **Особенности:** чувствующий герой, патетичность, ассимметрия, сложность композиции, богатый колорит, контраст света и тени, сложные ракурсы, диагональная композиция, динамизм композиции «плоскость» и пышность форм, аристократичность и незаурядность сюжетов.
- Главными заказчиками были католическая церковь и королевские дворы. Барокко с элементами преувеличения, экспрессии, патетики как нельзя лучше служило целям восхваления католицизма и монархов стран Европы.



- Колорит становится преобладающим, поэтому размывается четкая объемность форм.
- Фресковая живопись переходит на плафоны церквей и дворцов. В них наиболее ярко можно было использовать новые приемы живописи. Для плафонов чаще всего выбирали жанр триумфа или аллегии с изобилием действующих лиц.



Практически всё изобразительное искусство барокко построено на чувствах и внутренних конфликтах.

Самый типичный для этого стиля сюжет — окруженные ангелами святые во множестве драпировок. Во многих барочных зданиях потолки представляют из себя клубы облаков с парящими в них библейскими и мифическими персонажами.



- Появляются новые жанры: исторические сцены, баталии, сцены охоты, триумфы, аллегии, пейзажи и натюрморты. Из портретов наиболее популярным становится парадный портрет.



# Декоративно-прикладное искусство

- Для стиля барокко характерна показная роскошь, хотя он сохраняет в себе такую важную черту классического стиля, как симметрия.
- В интерьерах использовалось много цвета и крупных, богато украшенных деталей: потолок, украшенный фресками, мраморные стены и части декора, позолота. Характерны были цветовые контрасты.



- На королевских мануфактурах создавались шпалеры, мебель, серебряные изделия, шелковые ткани, кружева, вышивки с высокими художественными достоинствами.
- Одним из проявлений стиля барокко в декоративно прикладном искусстве стали изделия из богемского хрусталя (лесное стекло). Обильные по



- Стены интерьеров в эпоху барокко затягивали дорогим глазетом – тканью с вплетенными в рисунок золотыми и серебряными нитями, брюссельскими шпалерами с бахромой и кистями.
- статуэтки и вазы с растительным орнаментом;
- гобелены на стенах;
- зеркало в золоченой раме с лепниной;



- Мебель была предметом искусства, и предназначалась практически только для украшения интерьера.
- Мебель отличается тяжеловесностью форм и прихотливым орнаментальным декором.
- Она постепенно приобрела настолько сложные криволинейные очертания, что вместо резного декора использовались бронзовые накладки.
- инкрустировалась слоновой костью и разными породами дерева.





## ● Рококо

(«причудливый»,  
«капризный», фр.  
rococo, от rocaille —  
осколки камней,  
раковины) — стиль в  
искусстве и  
архитектуре  
(преимущественно в  
дизайне интерьеров),  
который возник во  
Франции в первой  
половине XVIII века как  
продолжение стиля  
барокко



## **Основные черты рококо:**

- изысканность и причудливость форм, несимметричность композиций,
- большая декоративная нагруженность интерьеров и композиций
- грациозный орнаментальный ритм
- большое внимание к мифологии и личному комфорту.
- изогнутая, капризная линия, напоминающая очертания раковины
- камерная хрупкая декоративность
- идеал стиля: женщина-подросток
- материалы: дерево, позолота, текстиль, зеркала, бронза, хрусталь;
- богатая цветовая палитра: пастельные тона, жемчужная гамма, сочетание салатного и розового, бледно лиловые и мраморные оттенки;
- лепнина, позолоченные орнаменты, резные панели, зеркала;
- отказ от ордерной системы

# Скульптура.

- **Особенности:** это пластика малых форм, камерная по содержанию, интимность образов, изысканность, легкость, утонченно - усложнённые формы.
- Скульптура рококо менее значительна и своеобразна, чем живопись.
- Большое распространение получили портретные бюсты и маленькие скульптурные группы или статуи купальщиц, нимф, амуров



- В скульптуре рококо также преобладали предназначенные для украшения интерьеров рельефы и статуи, небольшие статуэтки, группы, бюсты, в том числе из терракоты, расписного или неглазурованного фарфора.
- Скульптурная деталь, применяемая для украшения фасада, делается более выпуклой, приобретает самодовлеющее значение, не подчиняясь больше





# Живопись.

- **Особенности:** вечная молодость и красота, галантное и меланхолическое изящество, бегство от реальности, вычурность, нарядность, утончённость, легкая цветовая палитра



Самой распространённой формой живописного произведения стало декоративное панно, большей частью овальной, круглой или причудливо-изогнутой формы; в основе композиции и рисунка лежит мягко изгибающаяся линия, которая придаёт произведению обязательную для этого стиля вычурность и нарядность.

Мастера предпочитали бледные полутона: красный становится розовым, синий — голубым, появляются лимонно-жёлтые, блекло-голубые, розовые, сиреневые цвета, даже вымышленные — вроде «цвета бедра испуганной нимфы».



- любимыми темами художников были общество в парке, «галантные празднества», пастораль, мифологические сюжеты и различные сценки легкомысленного содержания, появляются небольшие по формату работы с погрудным изображением портретируемого.
- Часто модель показывается в повседневной обстановке



# Декоративно-прикладное искусство

- Прихотливое изящество отделки, частое заимствование экзотических декоративных мотивов китайского искусства, виртуозное выявление выразительных возможностей материала присущи произведениям декоративно-прикладного искусства рококо.
- Популярны были фарфоровые статуэтки. Из фарфора также изготавливали вазочки-ароматницы и другие предметы, сплошь покрытые мелкими фарфоровыми цветками.

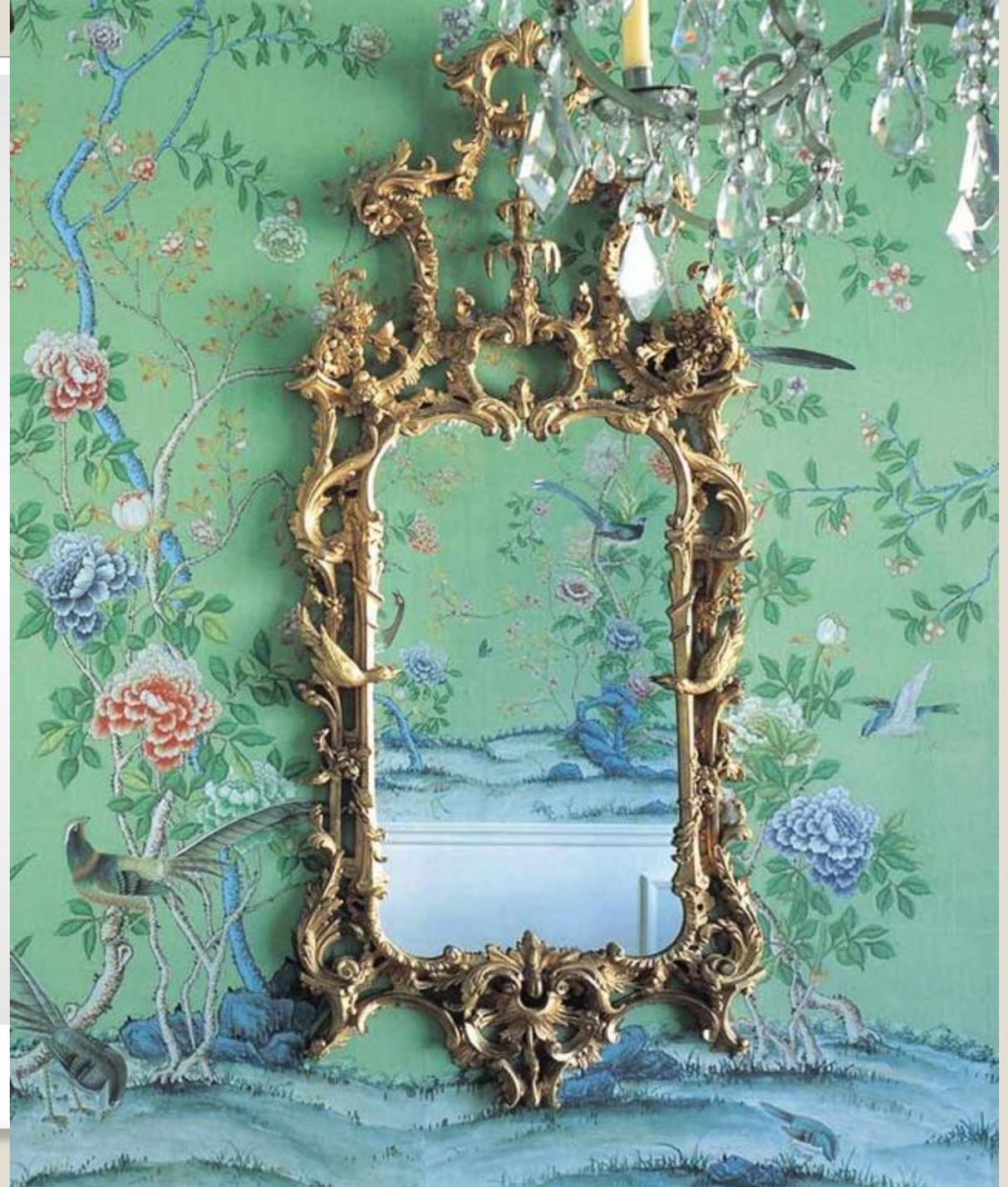


- Стены окрашиваются в светлые, воздушные тона и украшаются живописными панно, резными панелями, зеркалами в вычурных золочёных рамах.
- Обитые шёлком и украшенные резьбой диваны и кресла, отделанные инкрустацией столы, комоды и секретеры, шпалеры и ткани, изделия из фарфора отличались изяществом, совершенством в деталях, мягкой текучестью форм и сложностью рисунка.



Внутреннее убранство помещения в стиле рококо делало пространство лёгким и хрупким. Стены казались тонкими, прямые углы тщательно маскировались, особую популярность приобрели овалы формы. лепнина, позолоченные орнаменты, резные панели, зеркала;

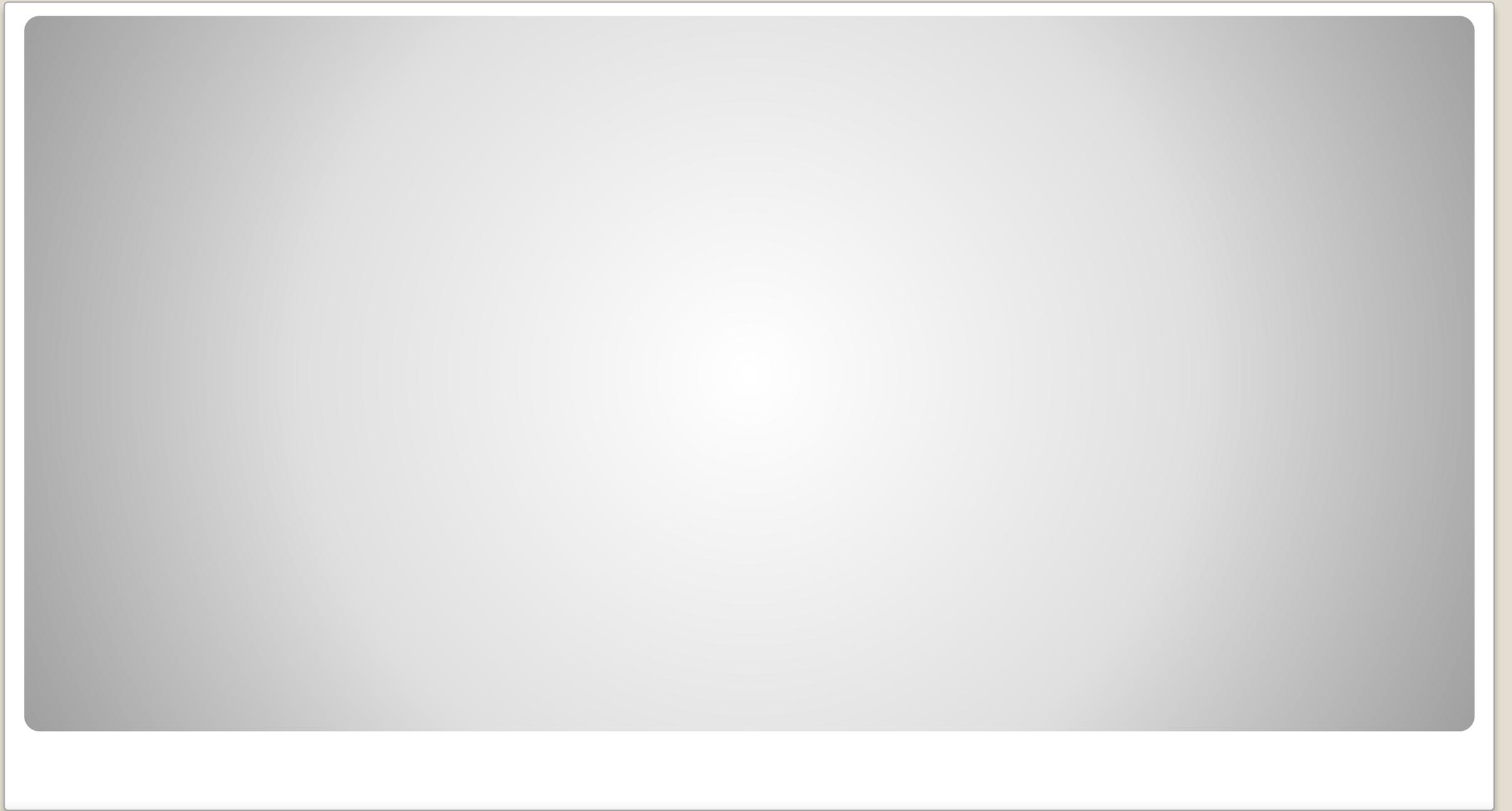
- большая декоративная нагруженность интерьеров и композиций;
- мелкий стилизованный тонкий рельефный орнамент в виде переплетений, гротесков, завитков, выпуклых щитов, и рокайля - орнамента в виде ракушек;
- небольшие комнаты с закругленными углами или же овалы в плане, динамичные ассиметричные формы.





Гобелен из серии «Любовь богов». Ок. 1775—78  
гг.

- Мода на китайские ширмы, фарфор и лаковую живопись отразилась в гобеленах с изображениями цветов, птиц, пагод, мужчин и женщин в китайских одеждах.
- В цветовой гамме обоев и обивки мебели преобладали бледные тона — голубой, нежно-розовый, серовато-



Характерные черты стиля	Барокко	Рококо
Общие	Контрастность, напряженность, динамичность образов. Стремление к показной пышности и роскоши, яркая помпезность, экспрессия. Сочность декора. Сочетание реального и иллюзорного. Темные цвета.	Галантность, стремление скрыться от реальности в пасторальной идиллии. Изящество, легкость, игривость, затейливость, изысканность. Празднично-ликующий стиль. Светлые тона.
В интерьере	Большие, масштабные помещения. Популярность настенной живописи. Богатство цвета, крупные, щедро украшенные детали (фрески на потолке, мрамор на стенах, обилие позолоты, лепнина с растительными узорами, скульптуры). Цветовые контрасты. Массивная мебель – в первую очередь предмет искусства, применяется для украшения интерьера. Широкие кровати с балдахинами, огромные шкафы, зеркала с золочеными рамами, гобелены на стенах. Мягкая мебель обивается дорогой яркой тканью.	Маленькие комнаты с невысокими потолками. Стены обиваются деревянными панелями, текстилем. Изобилие тончайшей резьбы, лепнины и позолоты на потолке и стенах. Узорчатый паркет и ковры на полу. Отсутствие контрастности. Элементы декора сливаются в единую композицию. Обилие мелких украшений и завитков. Внимание к деталям, выполненным с ювелирной точностью. Оформление интерьера в пастельных и нежных тонах: голубоватом, розовом, салатовом, сиреневом. Комнаты декорируются зеркалами в резных рамах, светильниками, статуэтками, скульптурами, ширмами. Мебель становится более изящной и легкой, для нее характерны изогнутые ножки. Ее обильно украшают искусной резьбой, наносят позолоту.
В искусстве	Динамичность композиций, броскость, цветистость, выразительность и характерность персонажей, незаурядность сюжетов.	Изысканная декоративность, камерность, прихотливость и легкость в игре форм. Вместо ярких красок и контрастности – пастельные, приглушенные тона. Преобладание пастушеских мотивов и обнаженной природы. Игривые, кокетливые образы. Подробнее: