

Барокко

- Барокко (От итал. barocco - причудливый, странный) - один из больших стилей. Главенствовал в архитектуре и искусстве европейских стран конца XVI - середины XVIII в. Родина барокко - Италия, где утверждение нового стиля означало конец Ренессанса с его гармоническим мировосприятием, верой в безграничные возможности человеческого разума и упорядоченность вселенского бытия.
- Главными характеристиками барокко стали масштабность, обилие декора, бурная динамика, стремление к иллюзорным эффектам в организации пространства интерьера - увеличение размеров помещений с помощью зеркал; высоты залов благодаря живописным плафонам, имеющим сложное решение перспективы.
- Все это отвечало новой картине мироздания - изменчивой, конфликтной, где отживающее и рождающееся находятся в постоянном противоборстве, а человек с его страстями, запутанным, сложным внутренним миром часто оказывается во власти иррациональных сил.
- Не случайно барокко уходит от ясности и простоты, предпочитая геометрической строгости, прямой линии изысканную кривую; упорядоченному движению - вихреобразное; локальному цвету - мерцающие, меняющиеся под воздействием светотени золотистые тона или яркие, праздничные, неожиданно дисгармоничные в своем победном звучании.

- Эпоха барокко порождает огромное количество развлечений ради развлечений: вместо паломничеств — променады (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 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.
- В [Версале](#) 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.
- Впервые одетые в униформу армии эпохи барокко большое внимание уделяют «[муштре](#)» — геометрической правильности построений на плацу.

Черты барокко

- ❑ Барокко, тяготеющее к торжественному «большому стилю», в то же время отразило представления о сложности, многообразии, изменчивости мира.
- ❑ 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, опера, культовая музыка, оратория); одновременно — тенденция к автономии отдельных жанров (концерто grosso, соната, сюита в инструментальной музыке).

Барокко в живописи

- ❑ Стиль барокко в живописи характеризуется динамизмом композиций, «плоскостью» и пышностью форм, аристократичностью и незаурядностью сюжетов.
- ❑ Создаются парадные портреты, предназначенные для украшения интерьеров.
- ❑ Самые характерные черты барокко — броская цветистость и динамичность; яркий пример — творчество **Рубенса и Караваджо**.

Самые характерные черты Барокко - броская цветистость и динамичность - соответствовали самоуверенности и апломбу вновь обретшей силу римской католической церкви.

- Судьба **Микеланджело да Караваджо** (настоящая фамилия Меризи) сложилась трагически. Одарённый мастер, он вёл странную, неустроенную жизнь, был очень неуравновешенным человеком, нередко дрался на дуэли. Одна из дуэлей закончилась смертью противника. Четыре последних года Караваджо провёл в скитаниях, скрываясь из-за обвинения в убийстве, и умер в полной нищете.

На картине молодого мастера "**Вакх с чашей в руках**" (около 1593 г.) античный персонаж, любимый живописцами Возрождения, предстаёт в непривычном виде. Художник делает его нарочито неприятным, тщательно прописывает отталкивающие детали, например густой слой грязи под ногтями. В произведениях Караваджо Вакх олицетворяет слабого и грешного человека

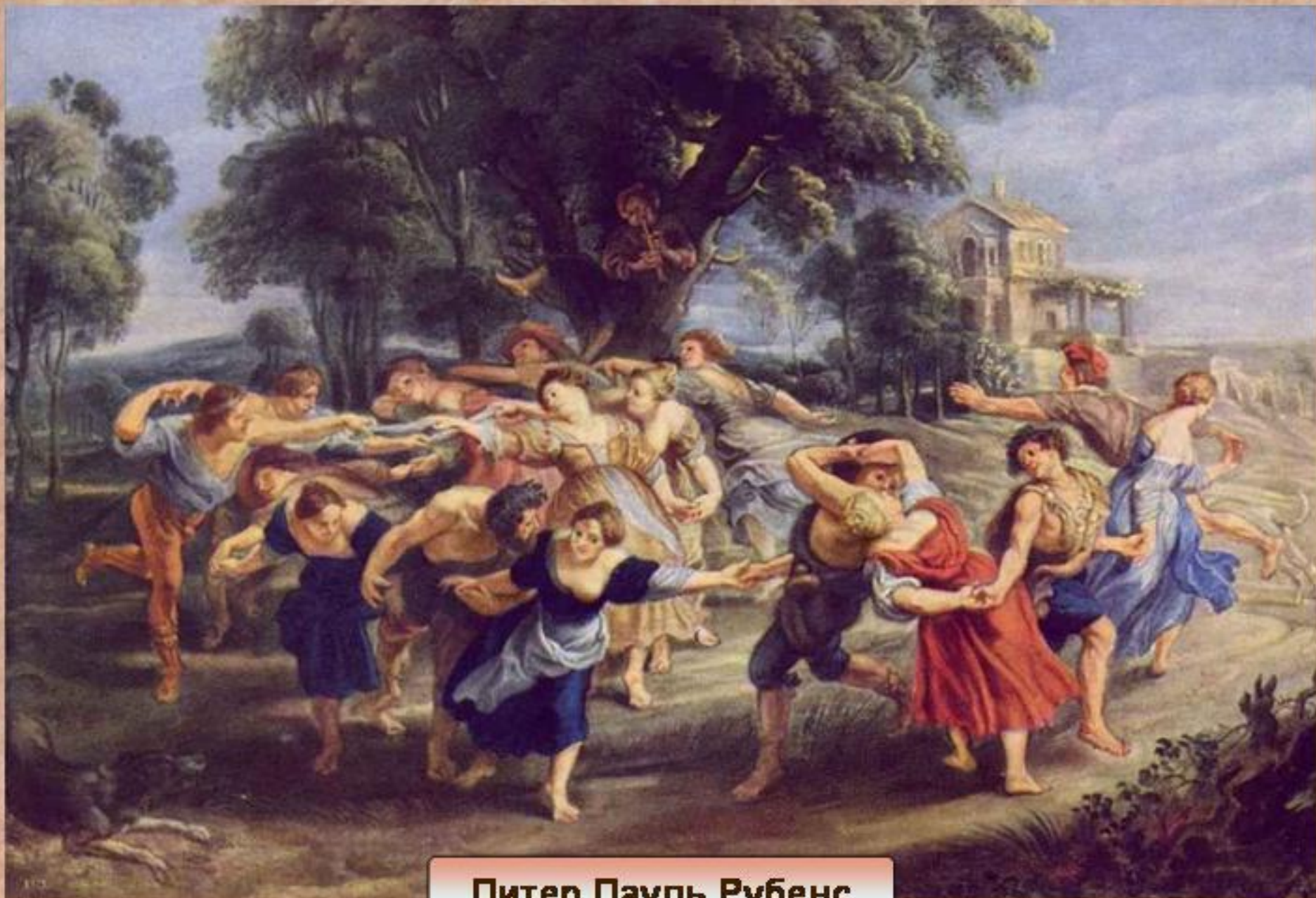
**Караваджо
«Отдых
на пути
в Египет»**

РУБЕНС, Петер Пауль -
(Rubens, Sir Peter Paul.
1577-1640) величайший
фламандский живописец
XVII века, глава
фламандской школы
живописи, блестящий
представитель стиля
барокко в Европе.

**"Похищение дочерей
Левкиппа", ок. 1619-1620
гг.).**

**Питер Пауль Рубенс
«Крестьянский танец»**

**Питер Пауль Рубенс
«Победа и смерть в битве Декия Муса»**

Барокко в архитектуре

- Для архитектуры барокко (Л. Бернини, Ф. Борромини в Италии, Б.Ф.Растрелли в России) характерны пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм.
- Часто встречаются развернутые масштабные ***колоннады***, изобилие скульптуры на фасадах и в интерьерах, ***волюты***, большое число раскреповок, лучковые фасады с раскреповкой в середине, рустованные колонны и ***пилястры***.
- ***Купола*** приобретают сложные формы, часто они многоярусны, как у собора Св. Петра в Риме.
- Характерные детали барокко — ***теламон*** (атлант), ***кариатида***, ***маскарон***.

Волюта (итал. *voluta* — завиток, спираль), архитектурный мотив в форме спиралевидного завитка с кружком («глазком») в центре, составная часть ионической капители, входит также в композицию коринфской и комpositной капителей.

Форму волюты иногда имеют архитектурные детали, служащие для связи частей здания, а также консоли карнизов, обрамления порталов, дверей, окон (главным образом в архитектуре позднего ренессанса и барокко).

ВОЛЮТА

- **Преобладающие и модные цвета:**
- приглушенные пастельные тона; красный, розовый, белый, голубой с желтым акцентом.

- **Линии:**

причудливый выпукло - вогнутый асимметричный рисунок; в формах полуокружность, прямоугольник, овал; вертикальные линии колонн; выраженное горизонтальное членение.

Форма:

сводчатая, куполообразная и прямоугольная; башни, балконы, эркеры.

Характерные элементы интерьера:

стремление к величию и пышности; массивные парадные лестницы; колонны, пилястры, скульптуры, лепнина и роспись, резной орнамент; взаимосвязь элементов оформления.

Конструкции:

контрастные, напряженные, динамичные; вычурные по фасаду и вместе с тем массивные и устойчивые.

Окна:

полуциркульные и прямоугольные; с растительным декором по периметру.

Двери:

арочные проемы с колоннами; растительный декор

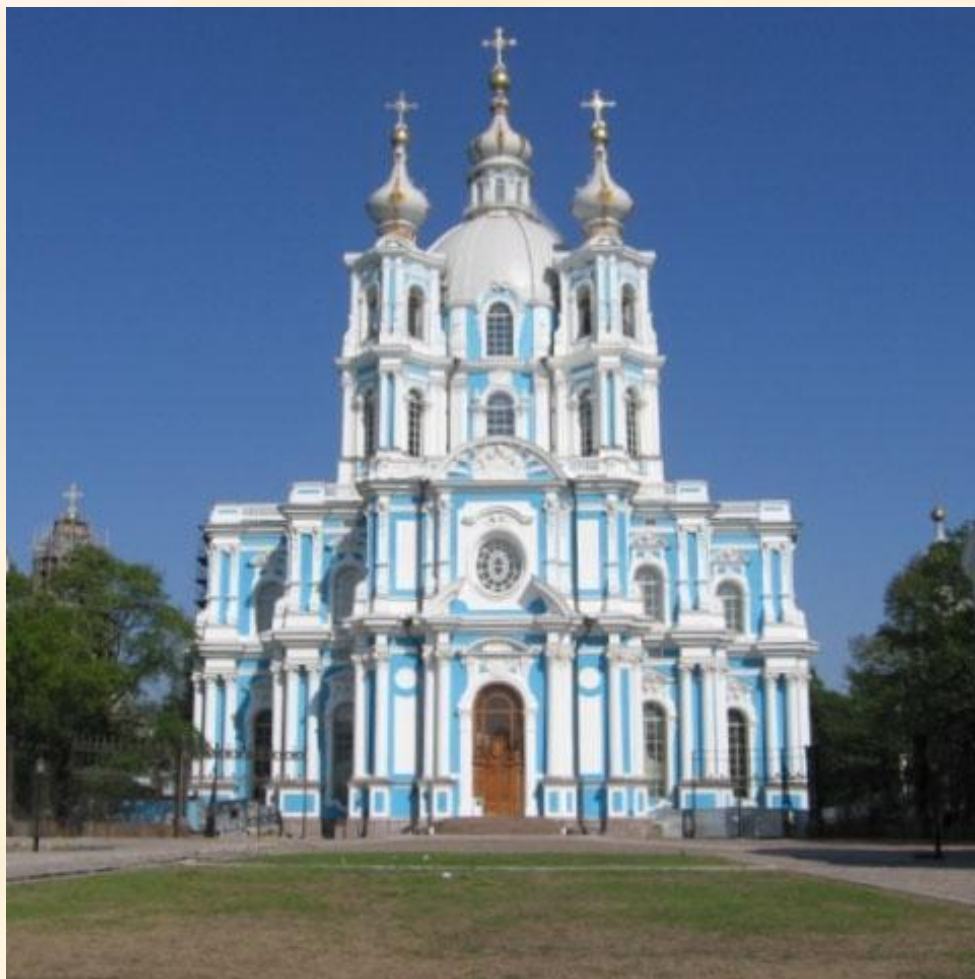
Благодаря причудливой пластике фасадов, сложным криволинейным планам и очертаниям дворцы и церкви барокко приобретают живописность и динамичность. Они как бы вливаются в окружающее пространство.

Самые крупные и знаменитые ансамбли барокко в мире: Версаль (Франция),

ые п
салы
мые
мире
ранх
рма

Ансамбль Смольного

отражает два стиля русской архитектуры – барокко и классицизм. Первый женский монастырь Петербурга – Воскресенский Новодевичий монастырь построен на месте бывшего Смольного двора. Отсюда произошло название – Смольный. Автором проекта был гениальный архитектор ***Ф.Б. Растрелли***.

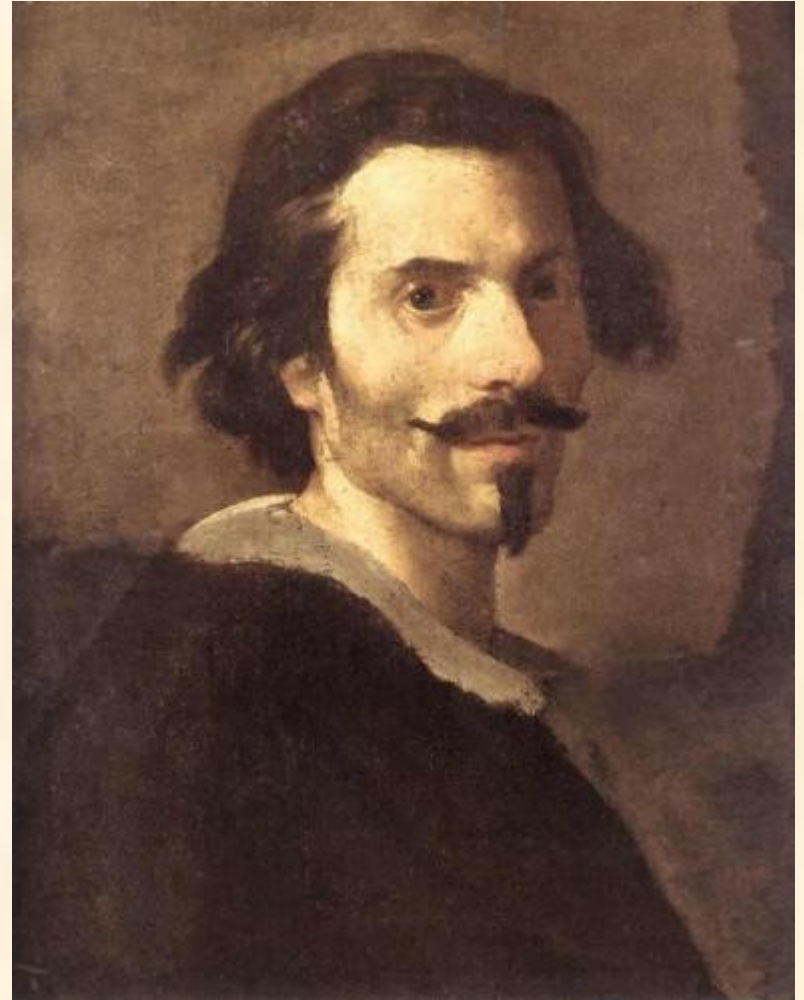
Церковь Свв. Петра и Павла - блестящий образец барокко начала XVII века. Архитектор **Джованни Тревано** разработал нарядный трехъярусный фасад, с пилястрами, волютами, нишами, и просторный интерьер. В средокрестье, где неф пересекается с трансептом, поставлен мощный купол в форме эллипса. Вдоль стен единственного нефа встроены сообщающиеся между собой капеллы, образующие подобие боковых нефов.

Лоренцо Бернини

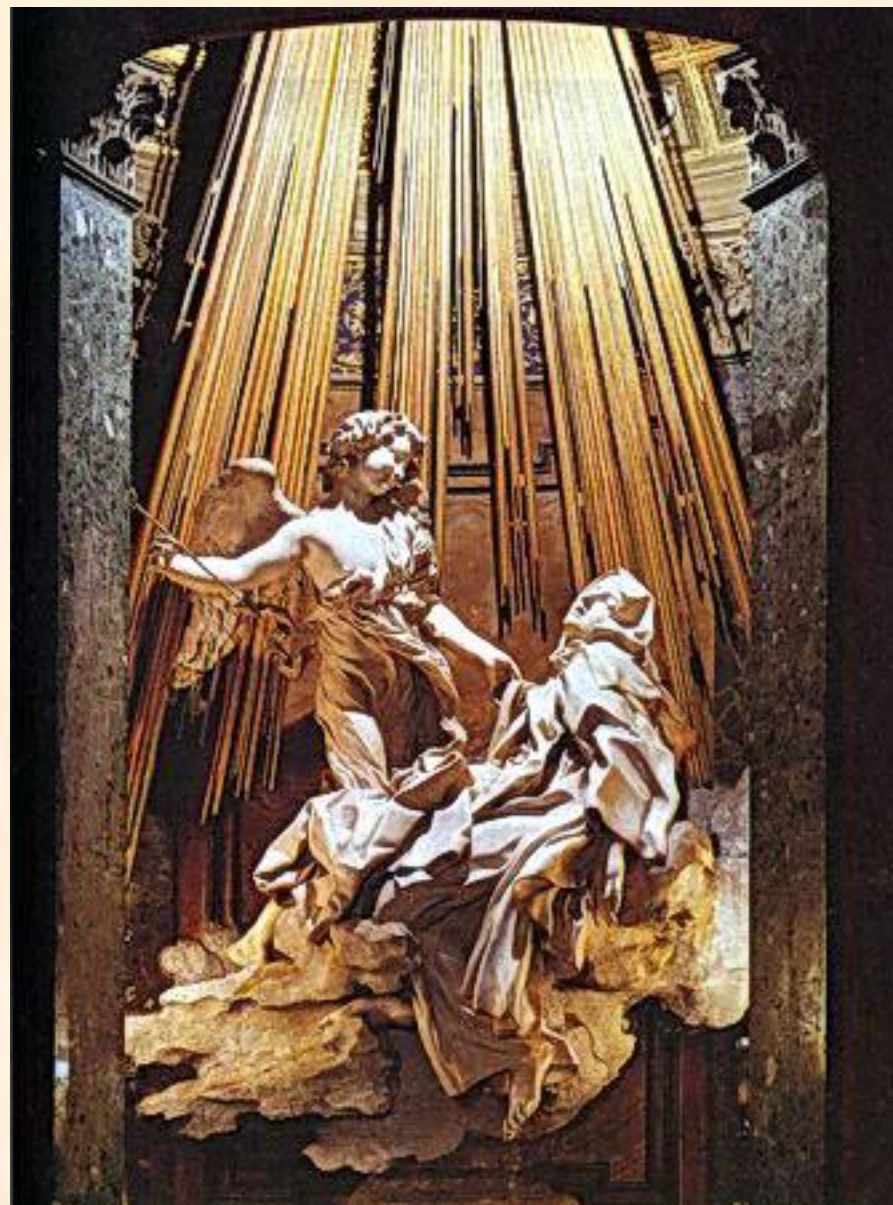
Великим творцом эпохи Барокко был Лоренцо Бернини (1598-1680), в равной степени проявивший себя и в архитектуре и в скульптуре.

Родился он в Неаполе в семье художника и скульптора.

В 25 лет он был уже знаменит и с этого времени работал главным образом в Риме.

- Одну из лучших своих композиций "Экстаз Святой Терезы" (1645 —1652гг.) Бернини создал, будучи уже зрелым мастером.
- В ней автор изобразил мистическое видение Святой Терезы Авильской, в котором к ней является ангел с огненной стрелой в руке, которой он пронзает сердце Терезы великой любовью к Богу.
- Беломраморная скульптура находится в окружении колоннады из цветного мрамора, а фоном стали позолоченные лучи, символизирующие Божественный свет.
- .

Св. Тереза погружена в состояние духовного озарения, внешне похожее на смерть: голова запрокинута, глаза закрыты. Её фигура почти не угадывается за крупными, выразительно вылепленными складками одежды; кажется, что в их волнах рождается новое тело и новая душа, а за внешней мертвенной неподвижностью скрывается гигантское движение духа

- Автор часто обращался к древнеримской мифологии. В скульптурной группе *"Аполлон и Дафна"* Бернини показывает момент, когда бог Аполлон преследует нимфу, которая стремилась соблюсти целомудрие. В момент, когда Аполлон уже почти настиг свою жертву, произошло чудо: боги превратили Дафну в лавровое дерево.

- В скульптуре **"Похищение Прозерпины"** Бернини изобразил момент, когда бог подземного мира Плутон похитил дочь богини плодородия Цереры, чтобы сделать её своей женой. Фигура Прозерпины уменьшена в размерах, и этим ещё сильнее подчеркнута тщетность её сопротивления.

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 Широко используются символы, метафоры, театральные приёмы, графические изображения (строки стихов образуют рисунок), насыщенность риторическими фигурами, антитезами Широко используются символы, метафоры, театральные приёмы, графические изображения (строки стихов образуют рисунок), насыщенность риторическими фигурами, антитезами, параллелизмами Широко используются символы, метафоры, театральные приёмы, графические изображения (строки стихов образуют рисунок), насыщенность риторическими фигурами, антитезами, параллелизмами, градациями Широко используются символы, метафоры, театральные приёмы, графические изображения (строки стихов образуют рисунок), насыщенность риторическими

Мода эпохи барокко

Мода эпохи барокко соответствует во Франции периоду правления Людовика XIV, второй половине XVII века.

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 costume.

Европейские костюмы носили также и в России, до Петра I, некоторые аристократы, хотя не повсеместно.

Для костюма 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.

Женское платье было в отличие от платья предыдущего периода, не на каркасе, а на подкладке из китового уса. Оно было уже, плавно расширялось к низу, сзади носили шлейф.

Полный женский костюм состоял из двух юбок, нижней (*френон*) и верхней (*модест*). Первая — светлая, вторая — более темная. Нижняя юбка была видна, верхняя расходилась в стороны от нижней части лифа. По сторонам юбку украшали драпировки.

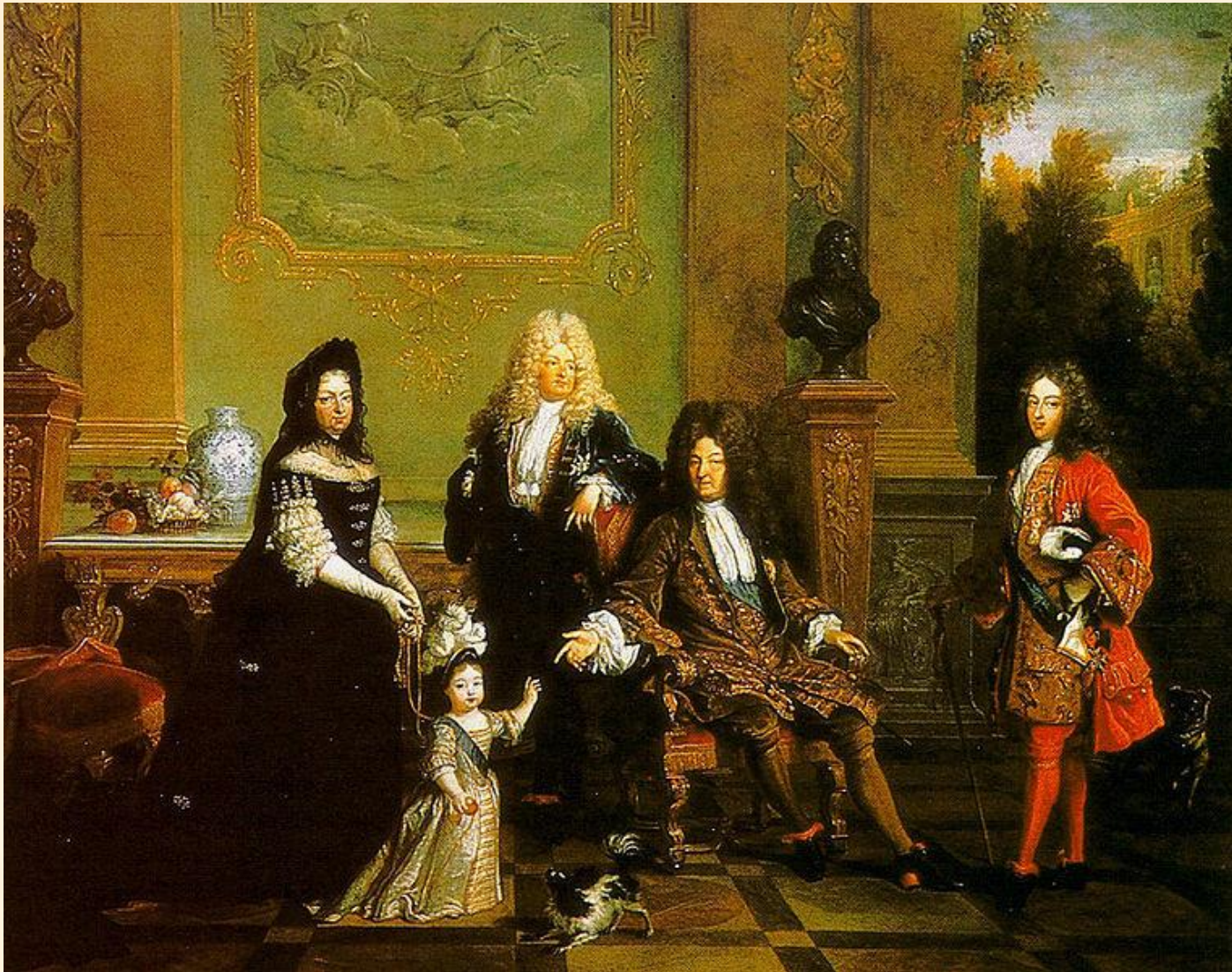
Драпировки были также и по краю декольте

Драпировки были также и по краю декольте.

Декольте было широким, открывало плечи.

Талия — узкая, под платьем

носили корсет

Мужчины носили пышные парики, высоко торчащие вверх, и низко распускавшиеся по плечам. Парики вошли в обиход еще при Людовике XIII, который был лыс. Теперь они стали намного пышнее.

**У Короля-Солнца плохо росли волосы, именно он
ввел в моду парики**

В моду также вошли зонтики, у женщин — муфты, веера. Без меры использовалась косметика. Появились мушки, лица и парики пудрили для белизны, а черная мушка создавала контраст. Парики были так сильно напудрены, что шляпы тогда часто носили в руках. Как мужчины, так и женщины, носили трости.

- Идеал женской красоты сочетал парадность и кокетство.
- Женщина должна быть высокой, с хорошо развитыми плечами, грудью, бедрами, очень тонкой талией (с помощью корсета ее затягивали до 40 сантиметров) и пышными волосами.
- Роль костюма в выражении идеала красоты становится огромной, как никогда ранее.

Стоимость нарядов стала фантастической, — например, один из костюмов

Людовика XIV имел около 2 тыс. алмазов и бриллиантов.

Подражая королю, придворные старались не отстать от моды на роскошные одеяния и если не превзойти самого Короля-Солнце, то, по крайней мере, не ударить в грязь лицом друг перед другом.

FRANCE XVI-XVIIME CENT

FRANCE XVI-XVIIME S^{IE}CL

FRANKREICH XVI-XVII^{TES} JAHRH

Verubietta 102

Imp. Firmin Didot & Co Paris

ИСТОЧНИКИ:

- <http://www.liveinternet.ru/users/ksuska/post79630316>
- <http://fashion.artyx.ru/>
- <http://www.biblioclub.ru/mxk/index.php?cat=%C1%E0%F0%E0%EA%EA%EE&page=6>

**Работа выполнена учителем
русского языка и литературы**

МОУ СОШ №1 г. Лобня

Бычковой Наталией Михайловной.

2009 г.