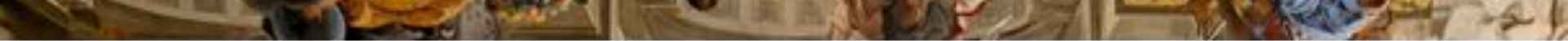

Барокко: эстетика и художественное сознание

Рембрандт Харменс ван Рейн
«Даная»

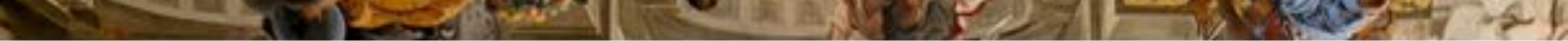

Новое мировосприятие по-особенному преломилось в культуре: все необычное, неясное, призрачное стало казаться красивым, привлекательным, а ясное и простое — скучным и неинтересным. Эта новая эстетика заметно потеснила прежние ренессансные принципы подражания природе, ясности и уравновешенности. Возник новый художественный стиль — барокко. Точное происхождение термина «барокко» не установлено. В переводе с итальянского языка он означает — странный, вычурный, причудливый, а в переводе с португальского этот термин буквально означает «жемчужина неправильной формы».

Ян Вермеер Дельфтский
«Христос у Марфы и Марии»

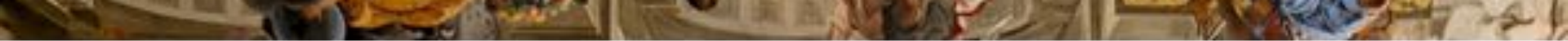
Отражая кризис гуманизма, дисгармоничность жизни, бесцельные порывы к совершенству, барокко соединил в себе, казалось бы, несоединимые моменты. Новый художественный стиль удивительным образом связал в себе разнообразные явления своего времени.

1. В барокко наиболее явным образом была осознана условность всякого порядка, гармонии. Под влиянием научных открытий, которые расширяли знания человека, но одновременно ставили его перед новыми сложными вопросами, указывали на безграничность бытия, человек начинал ощущать недостаточность рационалистического мышления.

Рембрандт Харменс ван
Рейн
«Ночной дозор»

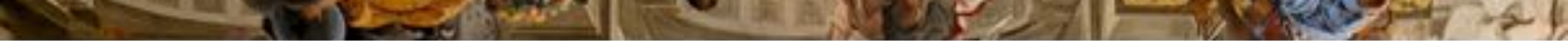

2. В художественном сознании барокко получила развитие тенденция дистанционирования общества от природного мира. С помощью этого стиля человек пытался выйти за пределы видимого мира, за грань возможного, вот почему новый тип мироощущения утверждал экспрессию, порыв, многозначность, драматизм. Все строилось на коллизии человека и природы, идеального и реального, разума и власти иррациональных сил. Поэтому в барокко развился интерес к дисгармоничному, фантастическому, гротескному и даже безобразному. Возросла значимость элементов зрелищности, эффектного воздействия. Красота воспринималась как проявление трансцендентного мира, а ее ощущение приближалось к переживанию чудесного, необычного, эфемерного, волшебного, исключительного.

Паулюс Поттер «Молодой
бык»

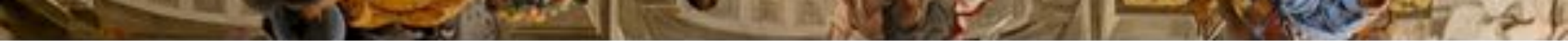

3. В художественном стиле барокко оказались реализованы интересы монархической власти и высшей аристократии. Абсолютизм предполагал, что воля короля — высший закон для всех. Поэтому мир, окружающий монарха, должен был вызывать трепетное благоговение у его подданных. Отсюда сверкающее великолепие, пышность, помпезность, роскошь, поражающие воображение простых смертных. Синонимом красоты становится сияющее величие и богатство.

Питер Пауль Рубенс
«Персей и
Андромеда»

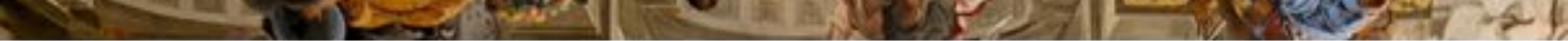

4. Художественная логика барокко сумела выразить интересы католической церкви. Католицизм вел в XVII в. борьбу не только с язычеством и атеизмом, но и с православием, и с протестантизмом. Реформация привела к отходу от католической церкви Германии, Англии, Дании, Швеции, Нидерландов, Финляндии, Швейцарии и других стран. Стремясь удержать и сохранить свое влияние, католическая церковь обратилась к давно испытанному средству — искусству. Художественные особенности этого стиля были использованы католической церковью для возврата паствы в лоно католицизма. Как нельзя лучше этой цели отвечали зрелищность, грандиозность, утрированная экспрессивность, патетика барокко, его внимание к чувственному, телесному началу.

Ян Хавикзоон Стен
«Автопортрет
с лютней»

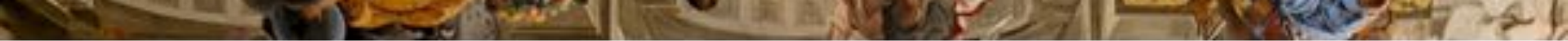

Культовые сооружения в стиле барокко, поражающие воображение, прославляющие величие бога, как нельзя лучше воздействовали на внутренний мир человека. В результате в этом стиле закрепились черты, необходимые для приобщения верующего человека к трансцендентному бытию, такие, как мистицизм, экзальтация, иррационализм, монументальность, многоплановость, трагизм. Католическая месса все больше превращалась в захватывающее театральное зрелище. Характерно, что в эту эпоху многие романские храмы перестраивались в барочные, так как казались недостаточно выразительными. По этой причине стиль барокко, возникнув в конце XVI в. в Италии, получил распространение преимущественно в архитектуре тех абсолютистских государств, где господствующее положение занимала католическая церковь: Испании, Италии, Австрии, Чехии, Польше.

Якоб Йорданс
«Поклонение
пастухов»

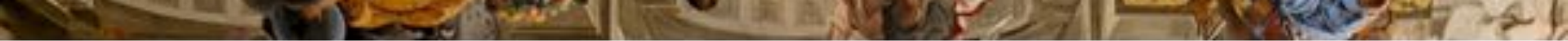

При всей своей противоречивости стиль барокко смог создать самостоятельную систему изобразительных средств, проявившихся в определенных специфических чертах. Проявления стиля барокко мы обнаруживаем в криволинейных очертаниях его памятников, преобладающих в планах архитектурных сооружений; в изысканной вычурности линий в скульптуре и живописи; в пышной декоративности, парадности фасадов и интерьеров зданий; в причудливости метафор и напыщенности языковых форм в поэзии и прозе. Многие характерные черты барокко возникли и культивировались в придворной среде.

Питер Клас «Натюрморт с
крабом»

Барочная эстетика, в основе которой ощущение зыбкости и неустойчивости, противоречие между видимостью и знанием, иллюзией и правдой, идеалом и реальностью, утверждает новые художественные принципы. Чем неправдоподобнее произведение искусства, чем резче оно отличается от увиденного в жизни, тем оно интереснее в художественном плане. Нет больше ренессансных принципов реализма, простоты, ясности, уравновешенности.

Мир изменился необратимо. «Жизнь есть сон» – вот слова, которые стали девизом новой культурной эпохи.

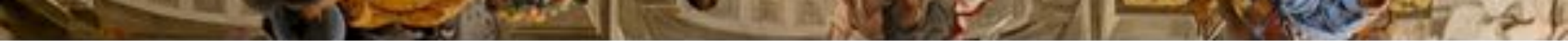
Искусство окончательно отделяется от науки и философии, покончив с универсализмом Возрождения, и находит свою неповторимую нишу.

Антонис Ван Дейк
«Семейный
портрет»

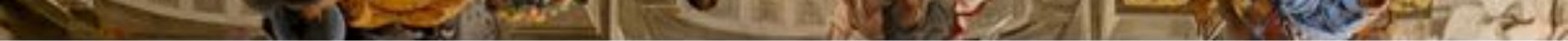
Начинается художественная специализация, расширяется предметная сфера искусства. Возникают жанры, не претендующие на целостное рассмотрение мира: портрет, пейзаж, натюрморт; в область художественного творчества входят сюжеты бытового характера.

Оформляется и становится популярной опера – синтезирующая в единое действо музыку, театр, живопись. Расцветает инструментальная музыка. А. Вивальди создает жанр «концерто-гроссо», построенный на контрасте мелодий, на диалоге солирующих инструментов и оркестра. Музыка делается ярко динамичной с пульсирующим ритмом (Гендель, Боккерины).

Николá Пуссéн
«Автопортрет»

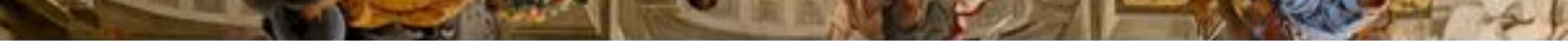
В архитектуре происходит отказ от симметрии, соразмерности, прямого угла и прямоугольника. Здания обильно украшаются, развивается декор карниза и балкона. Фасад здания меняет форму на всем протяжении от начала до конца. Широко используются круглая и овальная формы. На разных концах зданий разное количество этажей, много ассиметричных башенок, огромное количество лестниц. В таком направлении сооружаются и дворцы, и соборы.

Отражая сложную атмосферу времени, барокко соединило в себе, казалось бы, несоединимые элементы. Черты мистики, фантастичности, иррациональности, повышенной экспрессии удивительно уживаются в нем с трезвостью и приземленностью, с истинно бюргерской деловитостью.

Диего Родригес де Сильва
Веласкес
«Водонос из Севильи»

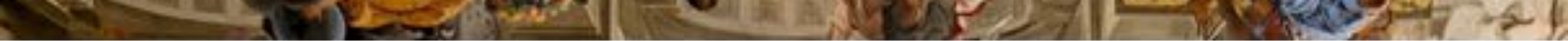
При всей своей противоречивости барокко вместе с тем имеет вполне выраженную систему изобразительных средств, определенные специфические черты. В нем преобладает в религиозной тематике интерес к сюжетам чудес и мученичества, где смогли ярко проявиться излюбленные для этого стиля гиперболичность, аффектированность, патетика. Последнее, впрочем, не менее характерно и для светских сюжетов.

Величавость, сдержанность, статичность искусства Ренессанса сменяются любовью к динамике. На смену ренессансному чувству меры и ясности приходит искусство, построенное на контрастах, асимметрии, искусство, тяготеющее к грандиозности, перегруженности декоративными мотивами.

Никола Пуссен «Смерть
Германика»

Для барокко характерна живописная иллюзорность, желание обмануть глаз, выйти (например, в плафоне) из пространства изображенного в пространство реальное. Барокко тяготеет к ансамблю, к организации пространства: городские площади, дворцы, лестницы, фонтаны, парковые террасы, партеры, бассейны, боскеты; городские и загородные резиденции построены на принципе синтеза архитектуры и скульптуры, подчинения общему декоративному оформлению.

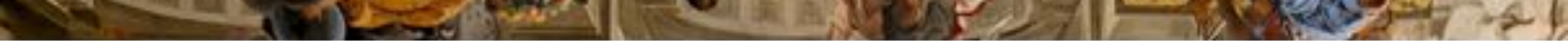
Барокко в живописи предпочитает линии живописное пятно, массу, светотеневые контрасты, с помощью которых и лепится форма.

Питер Пауль Рубенс
«Похищение дочерей
Левкиппа»

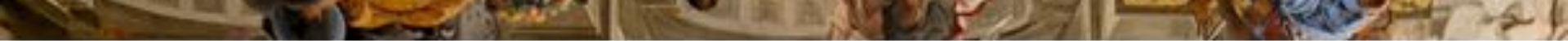
Оно нарушает принципы деления пространства на планы, принципы прямой линейной перспективы (которой столько сил отдали художники Кватроченто и с которой более вольно обращались мастера Высокого Возрождения) для усиления глубинности, иллюзии ухода в бесконечность.

Парковые и дворцовые ансамбли, культовая архитектура, декоративная живопись и скульптура, находящиеся в тесной зависимости от архитектуры, парадный, репрезентативный портрет становятся основными видами искусства барокко. Натюрморт и пейзаж как самостоятельные жанры, равно как и жанр анималистический, дополняют картину развития изобразительных искусств этой эпохи.

Никола Пуссен «Аполлон и
Дафна»

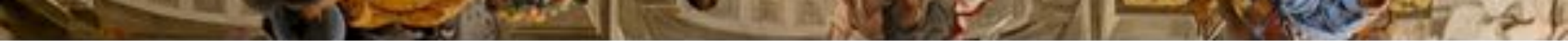

Место и время развития барокко — XVII век и прежде всего те страны, где торжествовали феодальные силы и католическая церковь. Это сначала Италия, где барокко нашло ярчайшее развитие в архитектуре (барочный Рим превалирует над современным и даже над античным), затем Испания, Португалия, Фландрия, оставшаяся под владычеством Испании, несколько позже — Германия, Австрия, Англия, Скандинавия, Восточная Европа, Новый Свет. В XVIII в. барокко нашло своеобразное и блестящее развитие в России. Ни во Франции, ни в Голландии барокко не получило первенствующей роли. За исключением некоторых стран, оно затухает в Европе в начале XVIII в., уступая место рококо.

Хусепе Рибера
«Мученичество св.
Себастьяна»

Барокко – это искусство, прославляющее церковь, власть, государство, его носителей и служителей. Вместе с тем барокко выражало нечто большее: мысль о единстве, безграничности и многообразии мира, о его сложности, изменчивости, постоянном движении. В барокко проявлялось и стремление человека во что бы то ни стало, любыми средствами обратить на себя внимание, привлечь к себе, продемонстрировать свою способность к созиданию, свою значимость. Человек искусства барокко – сложная, многоплановая личность, со своим миром переживаний, вовлеченная в постоянный и драматический конфликт. Всем произведениям искусства барокко свойственна патетика, напряженность, динамичность, страстность; контрасты масштабов, цветов, света и тени, совмещение реальности и фантазии, стремление к ансамблю, поражающему воображение.

64994

Франсиско Сурбаран «Натюрморт с четырьмя
сосудами»