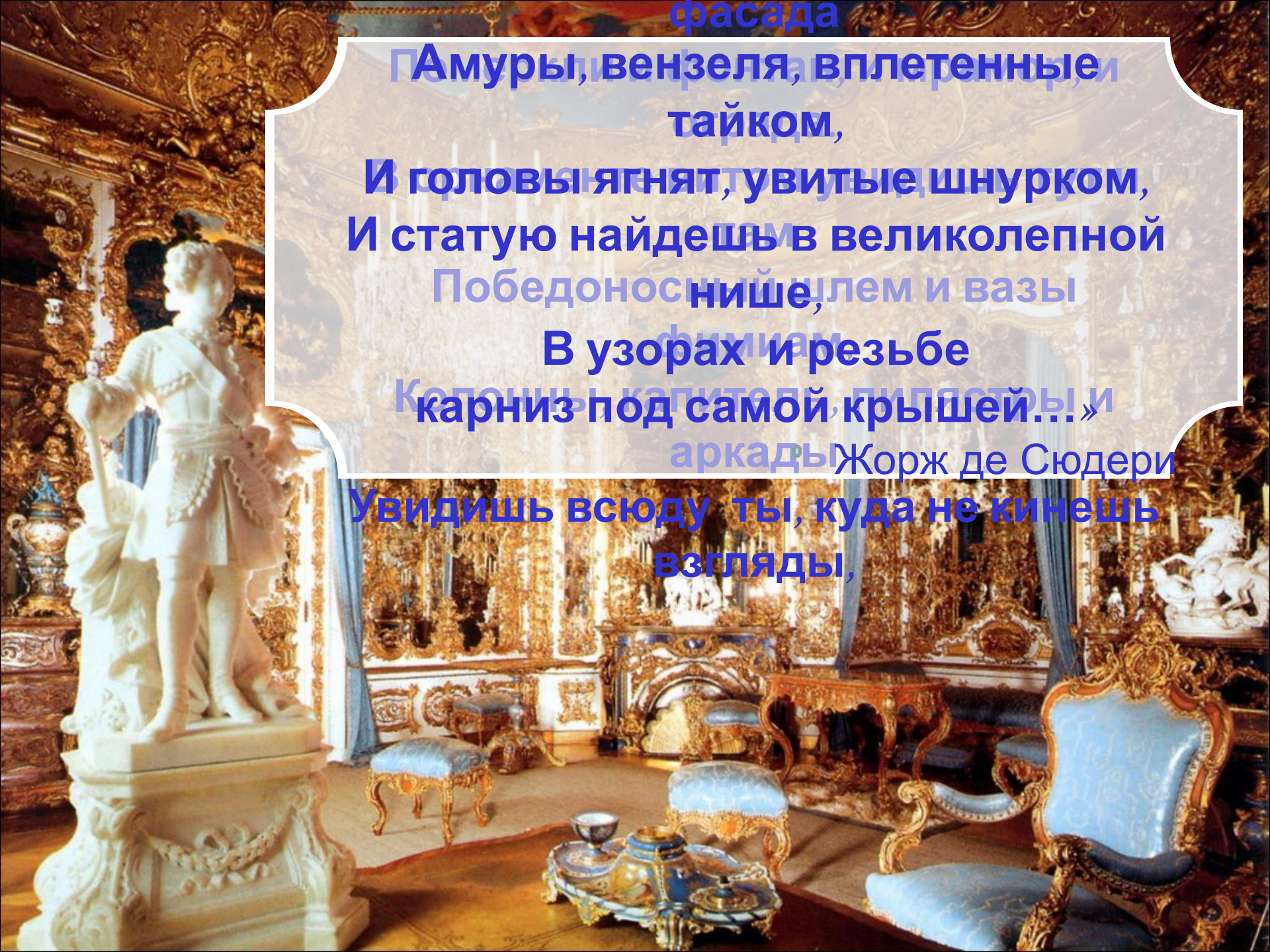

Барокко

Автор презентации:
Тивикова Надежда Геннадьевна,
учитель изобразительного искусства и МХК
МОУ «СОШ «Гармония»

фасада
Гамуры, вензеля, вплетенные
тайком,
И головы ягнят, увитые шнурком,
И статую найдешь в великолепной
Победоноснице, шлем и вазы
В узорах и резьбе
карниз под самой крышей...»
Жорж де Сюдери
Увидишь всюду ты, куда не кинешь
взгляды,

Барокк

О

(от итал. *barocco* - причудливый, странный),

стиль главенствовавший 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.

Барокк

О

Барокко, тяготевшее к торжественному «большому стилю», в то же время отразило представления о сложности и многообразии мира, что отвечало новой картине мироздания – изменчивой и конфликтной, где отживающее и рождающееся находятся в постоянном противоборстве, а человек с его страстями, запутанным, сложным внутренним миром часто оказывается во власти иррациональных сил.

Барокк

О

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.

Характерные черты барокко:

- масштабность, контрастность, обилие декора,
- совмещение реальности и иллюзии, слияние напряженности, динамичность образов, искусство (городские и дворцово-парковые ансамбли, опера, культовая музыка, оратория);
- стремление к величию и пышности; стремление к иллюзорным эффектам в организации пространства интерьера (увеличение размеров помещений с помощью отдельных жанров (концерто-гроссо, соната, сюита, инструментальная музыка) перспективы);

Для архитектуры барокко характерны:

Барокко в архитектуре

- купола, сложные, часто многоярусных колоннады, избыточные скульптуры на фасадах и в интерьерах, волноты,
- пышность, сложность, обильно характерные детали барокко — фонтаны, фасады, криволинейные в форме, теламоны, карнизы, маскароны, рустованные колонны и пилястры;

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
композитной капителей.

Конструкции:

контрастный, вычурный, витиеватый, асимметричный по фасаду и в местах соединения частей устойчивые. прямоугольник, овал; вертикальные линии колонн; выраженное горизонтальное членение.

Характерные элементы интерьера:
преобладающие и модные цвета:

Формы:

пристрастие к величавости, массивности, пышности; массивные, сводчатые куполообразные, прямоугольные; напольные, боковые, желтым акцентом; скульптуры, багет, апропит, сурреной орнамент; взаимосвязь элементов оформления.

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

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.

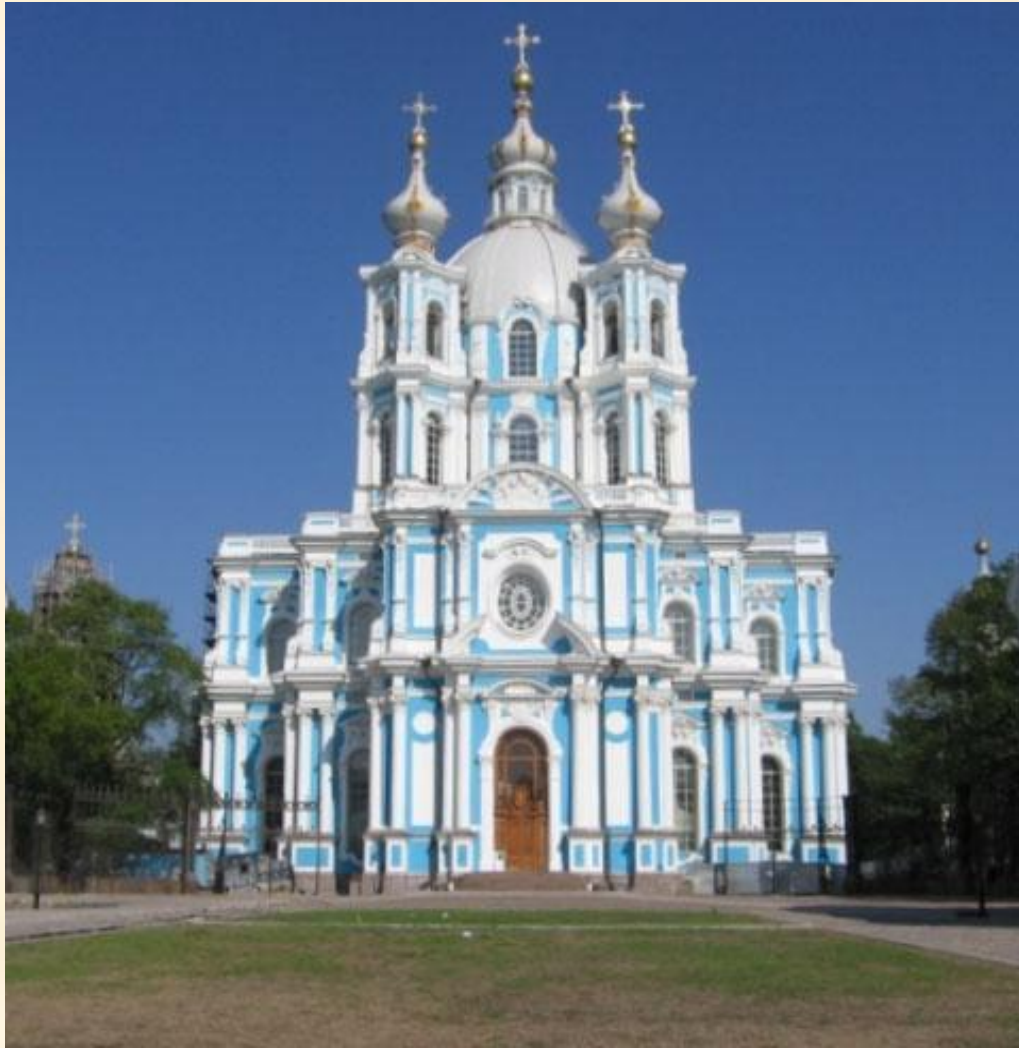
Церковь Св. Петра и Павла -
блестящий образец барокко
начала XVII века.

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, образующиеся
подобие боковых нефов.

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.

Автор проекта - архитектор *В.В. Растрелли*

Самые крупные ансамбли барокко в мире:

Версаль (Франция)

Петергоф (Россия)

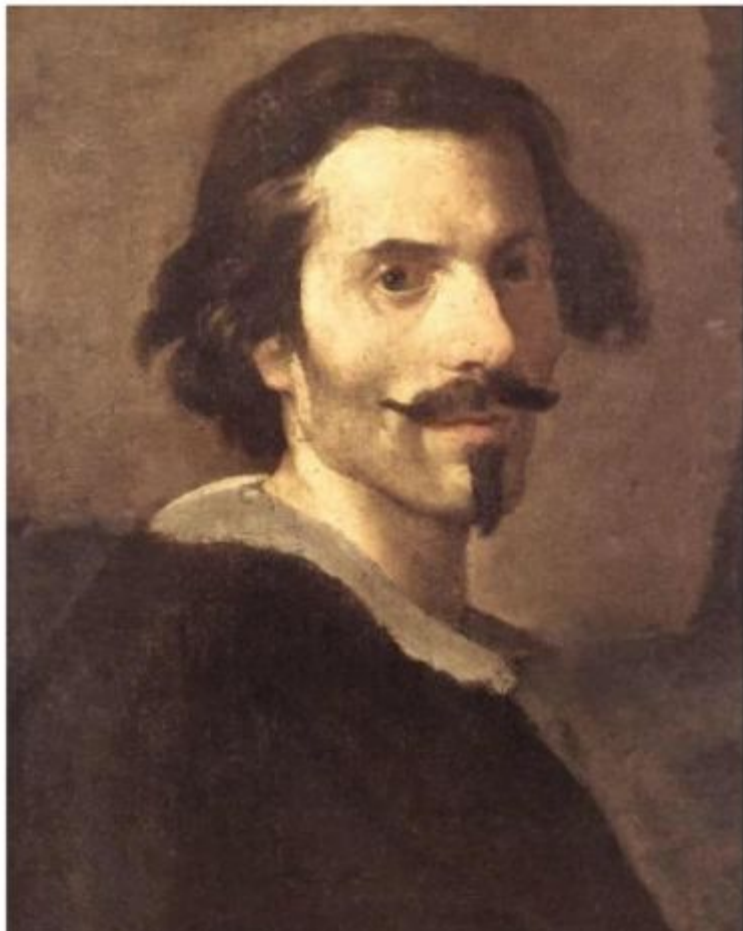
Аранхуэс (Испания)

Цвингер (Германия)

Лоренцо Бернини (1598-1680гг.)

Его творчество может
Большим творцом эпохи
Барокко был Лоренцо Бернини
в равной степени проявивший
себя в архитектуре и в
скульптуре.
Театральность, фатализм в
смысле воображения и скульптора.
В 25 лет ставшим маской,
значительное время
работал главным образом в
архитектуре и модернизацией
Рима
чувственностью» .

«...Я победил трудность, сделав мрамор гибким, как воск, и этим смог в известной степени объединить скульптуру с живописью...» Л.Бернини.

Л.Бернини часто обращался к древнеримской мифологии.

В скульптурной группе
"Аполлон и Дафна"

автор показывает момент, когда бог Аполлон преследует нимфу, которая стремилась соблюсти целомудрие.

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.

«Давид» 1623.

Мрамор. Галерея Боргезе
Рим.

правосудия.

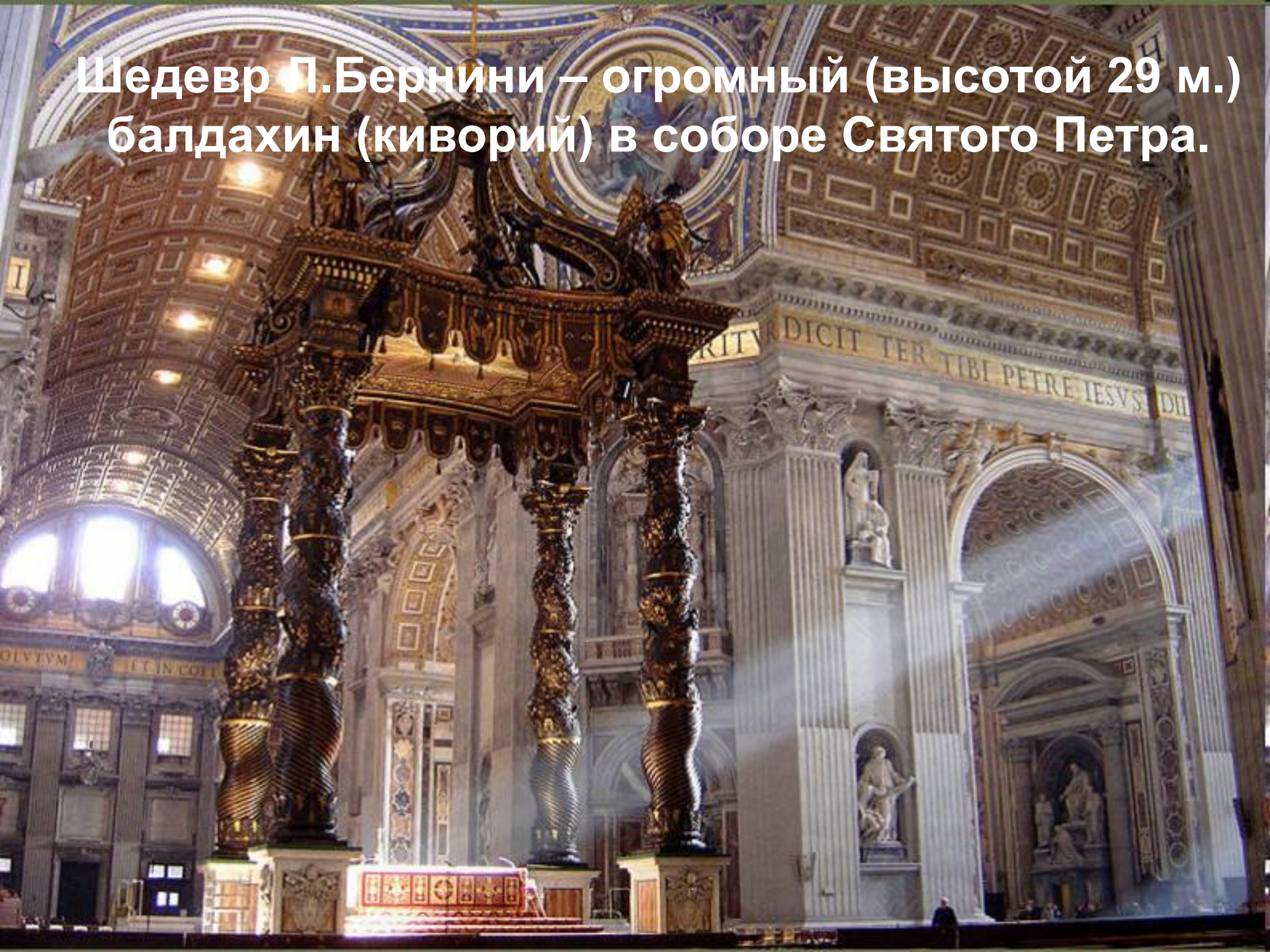
Одну из лучших своих композиций "Экстаз Святой Терезы" (1645 —1652гг.) Бернини создал, будучи уже зрелым мастером. В ней автор изобразил мистическое видение Святой Терезы Авильской, в котором к ней является ангел с огненной стрелой в руке, чтобы пронзить сердце Терезы великой любовью к Богу.

Беломраморная скульптура
находится в окружении
колоннады из цветного мрамора,
а фоном стали позолоченные
лучи, символизирующие
Божественный свет.

Шедевр П.Бернини – огромный (высотой 29 м.)
балдахин (киворий) в соборе Святого Петра.

Киворий расположен в подкупольном пространстве над главным алтарём на четырёх витых колоннах, на которых стоят статуи ангелов.

**Величайшее архитектурное творение Бернини –
площадь перед собором Св.Петра в Риме.
1657 -1663 гг.**

В.В.Растрелли.

Он русский сердцем, родом итальянец,

Плетья свои гирлянды и венцы,

В морозных зорях видел он румянец,

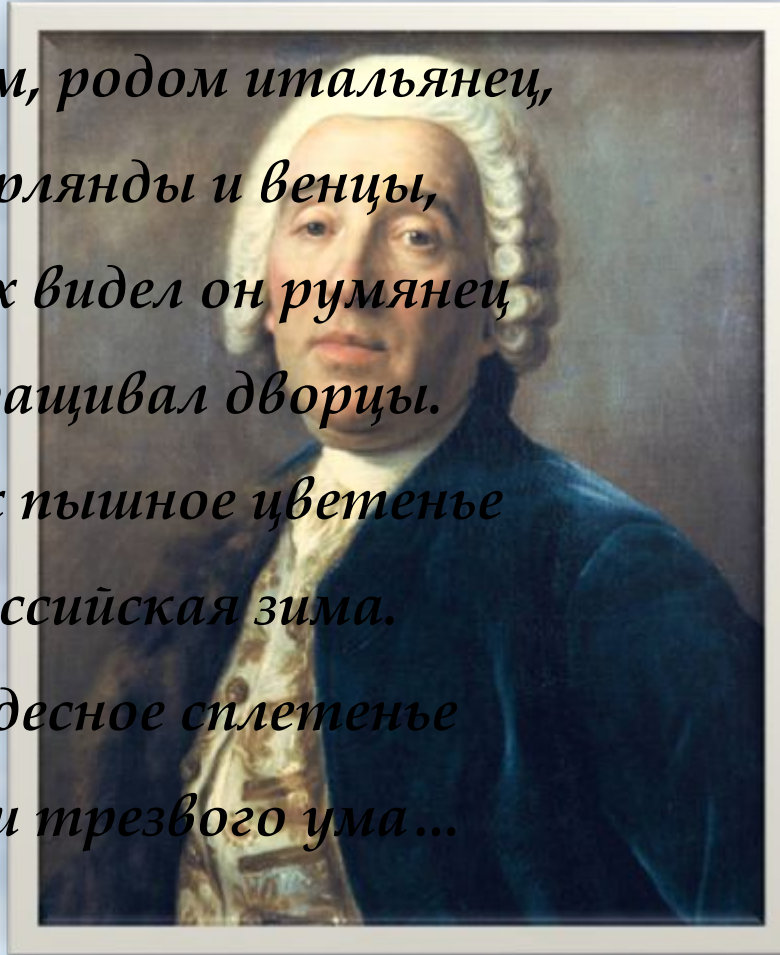
И на снегу выращивал дворцы.

Он верил, что их пышное цветенье

Убережет российская зима.

Они росли – чудесное сплетенье

Живой мечты и трезвого ума...

«Граф Растрелли – искусный архитектор. Инвенции его в украшении великолепны, вид здания его казист, одним словом, может увеселиться око в том, что он построил».

А.Д.Кантемир

Смо́льный монастырь в Санкт-Петербурге.

Андреевская церковь. 1749-1759гг. Киев.

Самое блестящее творение Растрелли – Зимний дворец.

«Дивное узорочье» московского барокко

Для архитектуры конца XVII – начала XVIII в. характерно сочетание национальных традиций с лучшими достижениями западноевропейского барокко, проявившем себя в так называемом *нарышкинском, или московском, стиле.*

Московское барокко отличают обилие пышных декоративных украшений, нарядные килевидные или круглые кокошники вокруг луковичных глав, вычурные наличники окон и дверей, пилястры белого цвета, выделяющиеся на фоне кирпичных стен.

«Дивное узорочье» московского барокко

Церковь Покрова в Филях. 1693-1694 гг. Москва.

«Дивное узорочье» московского барокко

Церковь Троицы в Никитниках. 1631-1634гг. Москва.

Изобразительное искусство барокко

Главные ее темы – торжество Божественной

справедливости, античные аллегорические

Барокко в живописи

сюжеты, прославление воинских побед,

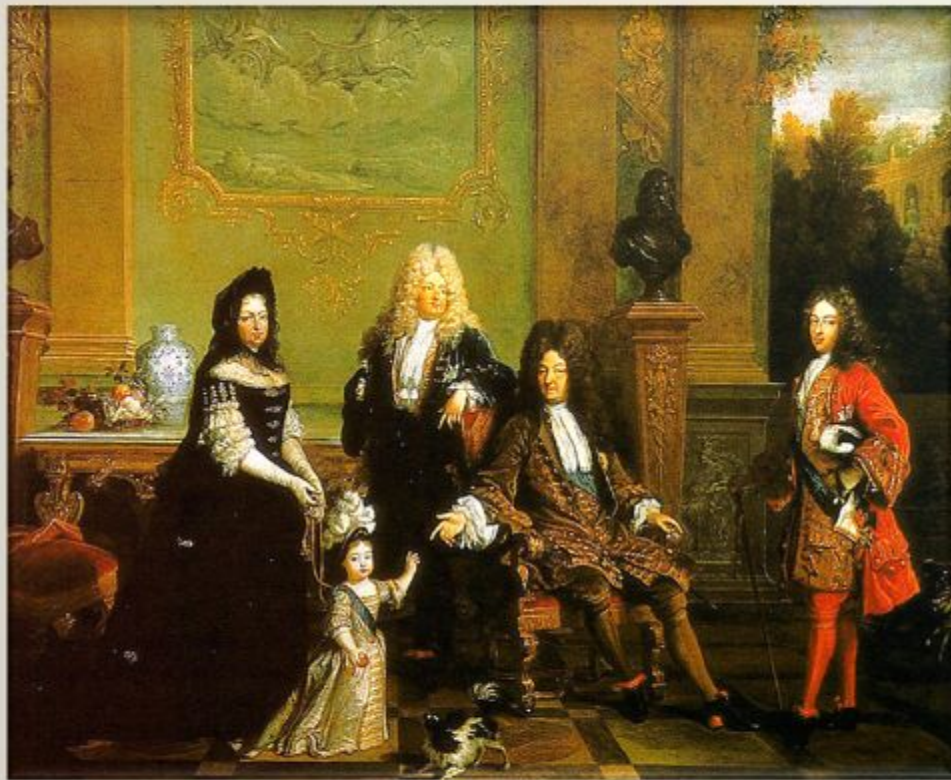
живопись барокко

утверждение новых законов, идея

реального пространства подчеркивая идею

неограниченной власти государства и

безграничности мира.
церкви.

Живопись барокко характеризуется динамизмом композиций, «плотностью и выразительностью форм, яркостью и контрастностью и незадачу в передаче противоречивых чувств и декори переживаний, тончайших психологических оттенков человеческой души. или аллегорического характера, парадные портреты, предназначенные для украшения интерьеров и подчёркивающие привилегированность общественного положения человека.

Микеланджело да Караваджо

На картине мастера
«Вакх с чашей в руках»
античный персонаж
предстаёт в
непривычном виде,
олицетворяя слабого
и грешного человека.

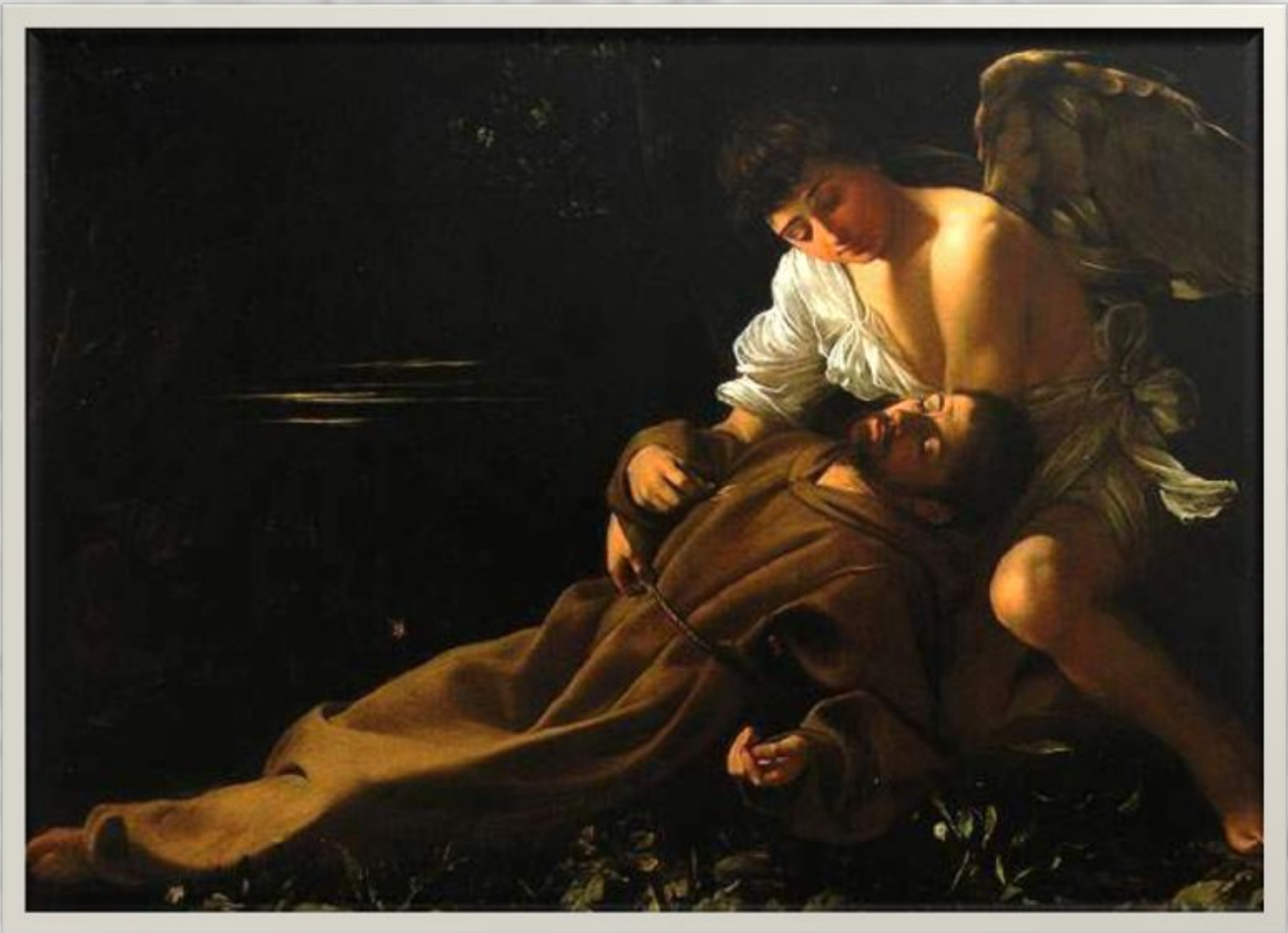
Караваджо «Юноша, с фруктами»

Караваджо «Лютнист»

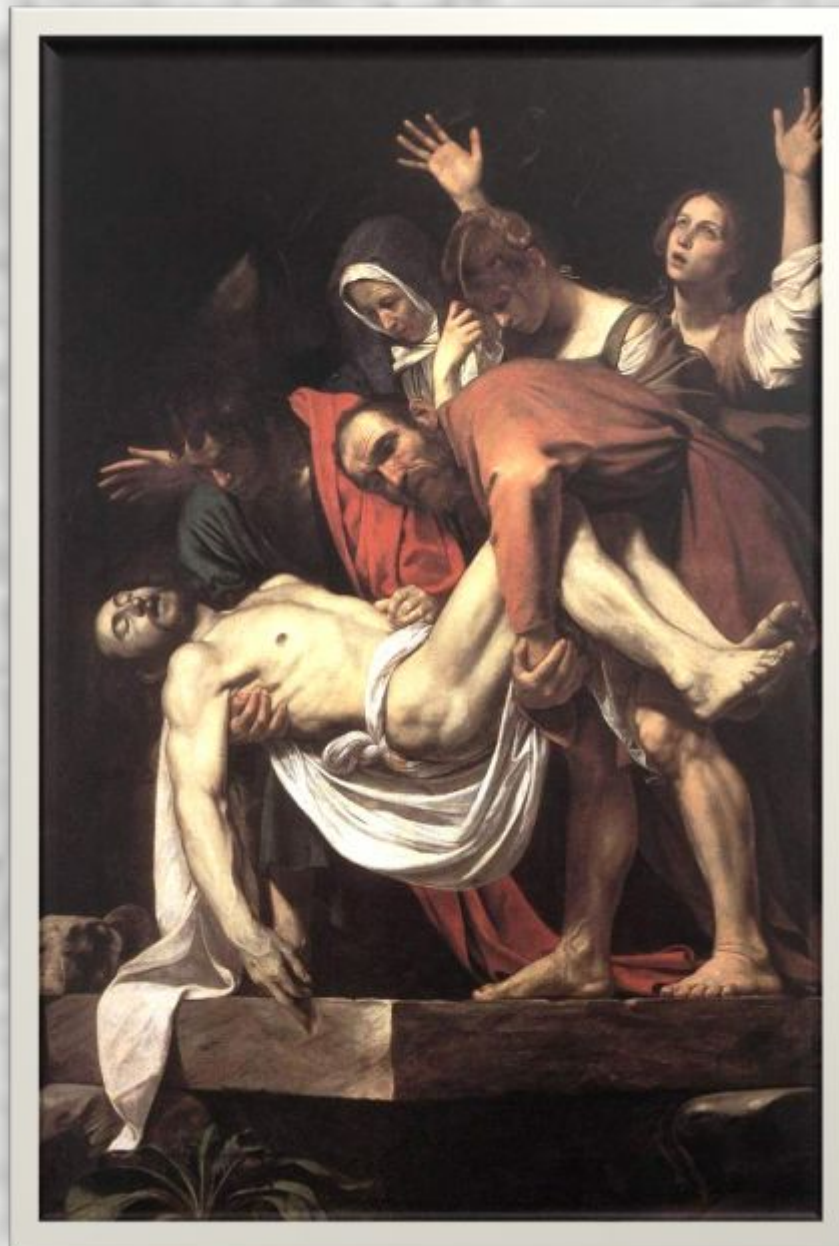

Караваджо. «Отдых на пути в Египет».

Караваджо. «Экстаз Святого Франциска»

Караваджо «Поднятие Христа»

РУБЕНС, Петер Пауль
(*Rubens, Sir Peter Paul. 1577-1640*)

Величайший фламандский живописец XVII века.

Глава фламандской школы живописи, блестящий представитель стиля барокко в Европе.

Дипломат.

«Король художников и художник королей».

**Рубенс.
Автопортрет.**

**Рубенс как никто другой
воплотивший подвижность,
безудержную жизненность и
чувственность европейской
живописи эпохи барокко.**

**Творчество Рубенса – органичный
сплав традиций брейгелевского
реализма с достижениями
венецианской школы.**

**Хотя на всю Европу гремела слава
его масштабных работ на
мифологические и религиозные
темы, Рубенс был также виртуозным
мастером портрета и пейзажа.**

**Питер Пауэл Рубенс. «Битва амазонок с греками»
1615-1619 гг. Мюнхен**

В аллегорической картине
«Союз Земли и Воды» Рубенс
прославляет природные
стихии, без которых
невозможна жизнь
человека.

Землю олицетворяет мать
богов *Кибелла*, воду – бог
морей *Нептун*.

Питер Пауэл Рубенс. «Автопортрет с Изабеллой Брант» (1609-1610 гг)

Питер Пауэл Рубенс. "Похищение дочерей Левкиппа" (1619-1620 гг.).

Питер Пауль Рубенс. «Крестьянский танец».

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

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

Якоб Йорданс. «Бобовый король». 1638 г., Эрмитаж

Франс Снейдерс. «Лавка с дичью» 1609 г. Эрмитаж.

**«... Среди двора фонтан, наполненный до края,
Кристалльная струя звенит, не угасая
На влажный алебастр, спадая с вышины
Есть сто чудовищ там – фонтана украшенья**

**Необычайно тел причудливых сплетенье,
Как ваза, светлый круг бассейна вознесен,
Под ним из камня столб – подставкой служит
ОН...»**

Барокко в литературе

Для литературы барокко характерны 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).

Реалистические описания часто сочетались с их аллегорическим изображением.

Барокко в литературе

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

Барокко в литературе

“В каждой конкретной до

В то же время происходит возрождение героики, особенно *осязаемости, подчеркнутой до*
во французском романе:

- 1) Мадлен де Скюдери *натурализма ея не присутствует*
Артамен или великий царь (1649-1653). Отличительные черты: громоздкость *некое отвлечение от реальности в ее*
многословность, подробность и живописность *непосредственной данности. Условно*
описаний, риторическая величественность речи героев;
не только изображение обстановки, но
- 2) Антуан Фуретьер: “Мешанский роман” (1666г.) *и самого героя. Он - ... назидательный*
пример, иллюстрирующий этические и
- 3) Гриммельсхаузен “Симплициссимус” (1668г.). *философские положения автора”*
Характерны: расплывчатость на множество эпизодов,
сочетание символики и натурализма. (Морозов)

Характерные особенности литературы барокко:

- *противопоставление жизни и смерти;*
- *контрастность;*
- *риторические вопросы;*
- *чувство безграничности мира, трагической незащищенности человека;*
- *образ изменчивости и непостоянства человеческой жизни.*

Перед нами заре тайл картина мира.

**Игралище времен, непостоянный род,
На сцене бытия в преддверии утраты
Тот вознесен, тот пал, тому нужны палаты,
Тому – дырявый кров, кто царствует, кто
ткет.**

**Вчерашнее ушло, минутный счастья взлет
Сметает новый день и завтра в бездну
канет,**

**Зеленая листва поблекнет и увянет,
И острие меча на нежный шелк падет.**

Для музыки эпохи барокко характерны:

Музыкальная

«...Музыкальная эпоха барокко — это новое, трагическое мироощущение, пристальное внимание к И вот новым чувствам и эмоциям человека; держной

культура барокко

- гомофония — мелодичное одноголосие; *т.е. музыкой,*
- неустойчивые диссонансы, неожиданные переходы, контрасты и противопоставления, *композиторы создают искаженные произведения, в* трудные, виртуозные пассажи в пении;
- одновременное звучание множества инструментов, *которых нет никаких достоинств,*
- использование танцевальных ритмов. *кроме новины...»*

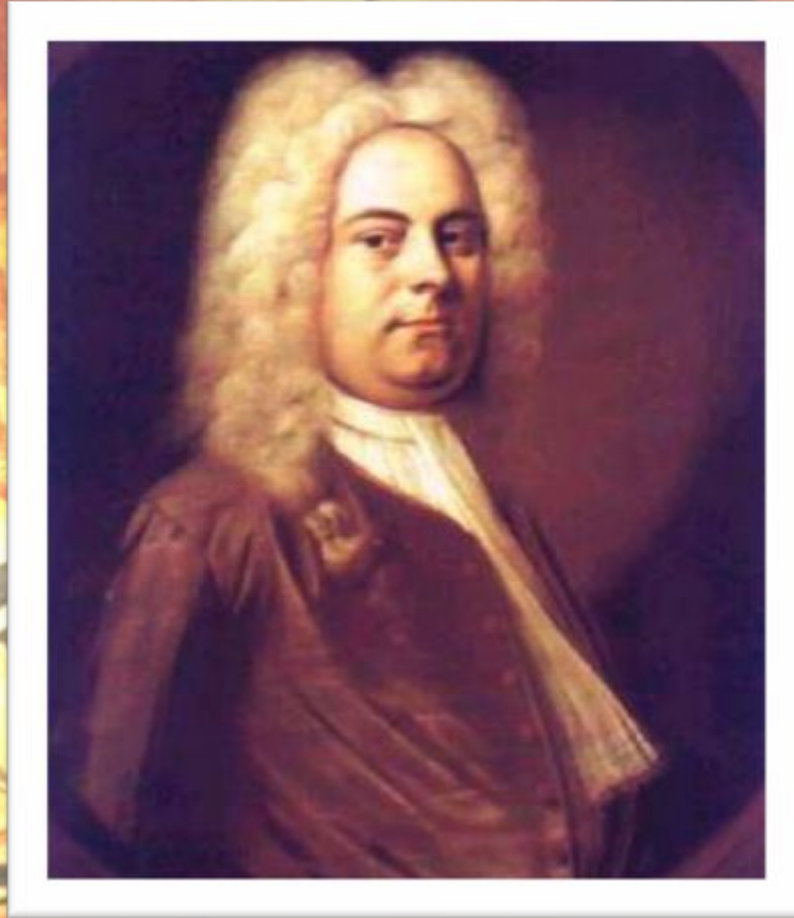
(Возмущенный меломан конца XVII века)

Клаудио Монтеверди

Итальянский композитор,
крупнейший музыкальный драматург.
Оперы «Орфей», «Ариадна», «Коронация Поппеи» и др.

Георг Фридрих Гендель

Немецкий композитор, органист. Мастер монументальной оратории («Саул», «Мессия», «Израиль в Египте», «Самсон», «Иуда Маккавей» и др.). Более 40 опер, органные концерты, сонаты, сюиты.

Иоганн Себастьян Бах

Немецкий композитор, органист,
автор около 1000 произведений.

Оратория «Страсти по Матфею», месса си минор и др.

Антонио Вивальди

Итальянский композитор, скрипач-виртуоз, дирижёр.
Цикл «Времена года».

Мода эпохи барокко

Мода эпохи барокко соответствует во Франции периоду правления Людовика XIV, второй половине XVII века. При дворе царили строгий и сложный церемониал. Костюм был подчинен этикету.

Франция была законодателем моды в Европе, поэтому в других странах быстро переняли французскую.

Это был век, когда в Европе установился общий стиль, а национальные особенности отошли на задний план или сохранились в народном крестьянском костюме.

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

Художник и искусствовед И.Э.Грабарь
Вопросы для обсуждения:

«Вранюлий барокко сарты
уже нВоврожденияяи верти
барокко».

Появилось ли что-то действительно
новое?

Характеристика стиля барокко

Эстетическая программа
(главные задачи искусства)

Взаимоотношения личности и
общества (природы, государства)

Основные представители

Тематика произведений

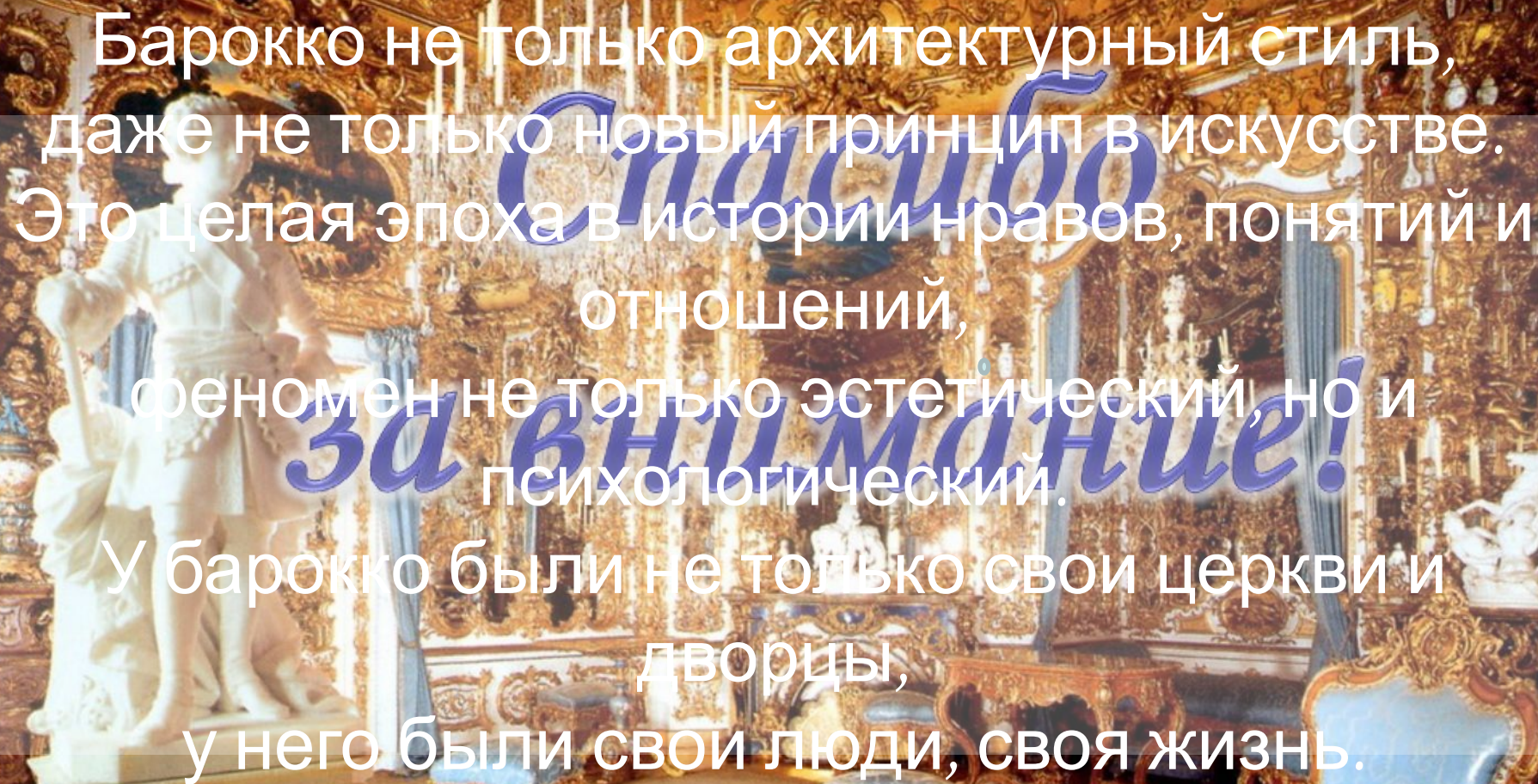
Особенности изображения

-в архитектуре

- в живописи

-в музыке

- в литературе

The background image shows a highly ornate Baroque interior. On the left, a large white marble statue of a standing figure, possibly a child or a young woman, is positioned on a decorative pedestal. The room is filled with intricate gold leaf decorations on the walls and ceiling. In the foreground, there are several pieces of furniture, including a blue upholstered chair with a gold frame and a matching ottoman. The overall atmosphere is one of luxury and grandeur.

Барокко не только архитектурный стиль,
даже не только новый принцип в искусстве.
Это целая эпоха в истории нравов, понятий и
отношений,
феномен не только эстетический, но и
психологический.
У барокко были не только свои церкви и
дворцы,
у него были свои люди, своя жизнь.

П.П.Муратов