

«Барокко в художественно-стилевом развитии 17 века. Основные проблемы изучения литературного барокко в отечественной науке 20 – начала 21 века».

1. Происхождение термина барокко.

- Существует несколько версий происхождения термина:
- 1) от итальянского "baruesso" - жемчужина неправильной формы;
- 2) "baroco" - одна из форм схоластического (религиозно-догматического)
- силлогизма (рассуждения, в котором две посылки объединены общим термином);
- 3) от итальянского "barocco" - грубый, неуклюжий, фальшивый.
- В XVIIIв. термин приобретает значение отрицательной эстетической оценки.
- Барочным обозначалось все неестественное, произвольное, преувеличенное.

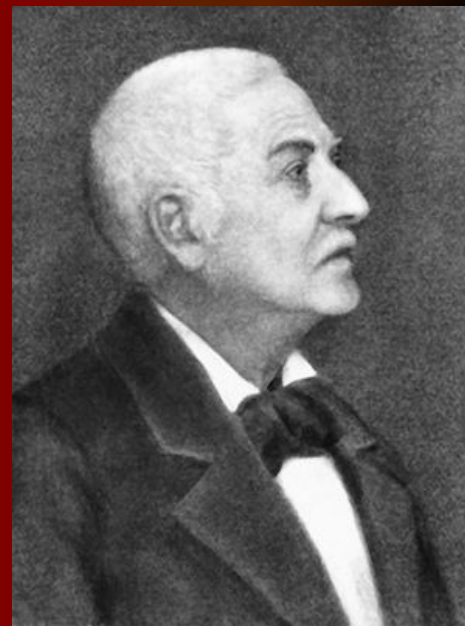

2. Термин барокко.

- Термин «барокко» первоначально применялся к архитектуре и музыке, затем распространился на живопись и др. виды искусств. К литературе систематически начинает применяться с 1920-х гг. В 1950-е – 1960-е возникает мода на «барокко» в литературоведении.

- До 19 века – термин имел негативный оттенок.
- Конец 19 века – переоценка барокко.
- Историки искусств: Якоб Буркхардт и Генрих Вёльфлин.
- Буркхардт («Культура Италии в эпоху Возрождения», 1876): барокко – искусство, возникшее на закате Ренессанса из распада классического ренессансного стиля, барокко - «упадочный» стиль (отчасти сохраняется негативное отношение)
- Вёльфлин («Ренессанс и барокко», 1888): барокко - целая стилевая эпоха, пришедшая на смену Ренессансу. Ренессанс и барокко – две равноправные модели художественного творчества.

- XX век – реабилитация термина и понятия, ощущение близости искусства барокко современному восприятию.
- Д. С. Лихачев: Ренессанс – барокко – классицизм. Барокко – «вторичный» стиль.
- А. В. Михайлов: барокко – основной «стиль эпохи» 17 столетия.
- И.Ф. Волкова: главный стиль и художественная система 17 века – классицизм.
- Н. Т. Пахсарьян в своем подходе к барокко и классицизму примиряет эти спорящие концепции. Для нее барокко и классицизм – две равноправные художественные системы (и два равноправных стиля) XVII столетия.

3. Человек эпохи барокко.

- Женщина барокко дорожит бледностью кожи, на ней неестественная, вычурная причёска, корсет и искусственно расширенная юбка на каркасе из китового уса. Она на каблуках.

Мадам де Монтеспан

- 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.

Антонис ван Дейк

4. Черты барокко.

- Создание универсальной картины мира из множества элементов, единство во множестве.
- Стремление к синтезу искусства и науки, к синтезу разных искусств и разных наук. Включение в художественное произведение элементов научной прозы и т.п.
- Любовь к контрастам и парадоксам.
- Создание сложной картины противоречивого бытия (жизнь и смерть, добро и зло соединяются в искусстве барокко).
Создание сложной метафоры.
- Любовь к загадкам, ребусам, шарадам, интеллектуальным парадоксам, игре ума.
- Театральность образов, жестов, поз. Образ сцены. Концепция «Жизнь есть театр».

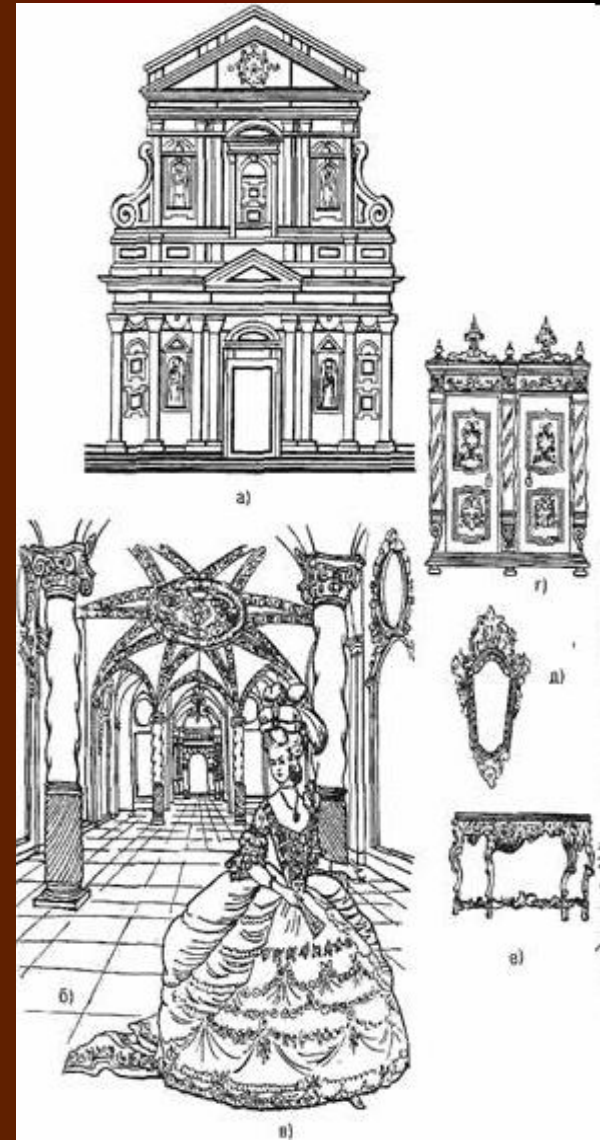
- В литературе - пышный стиль, плетение словес. Стилевая «перенасыщенность»
- Любовь к иллюзорным эффектам (отражение концепции иллюзорности бытия). Мотив смешения иллюзии и реальности.
- Смешение жанров.
- Обилие сюжетных линий, персонажей, сложность композиции
- Интерес к движению, динамике, порывам.
- В целом искусство барокко причудливо сочетает в себе рассудочность и иррациональность.
- **Цель искусства** в понимании художников барокко – волновать и удивлять (а не «поучать, развлекаая»).
- Таким образом, оно воздействует в первую очередь на **чувства**, хотя для его восприятия требуется часто весьма серьезная интеллектуальная подготовка.

5. Барокко в литературе.

Основные черты: широкое использование символов, метафор, театральных приёмов, графических изображений (строки стихов образуют рисунок), насыщенность риторическими фигурами, антитезами, параллелизмами, градациями, оксюморонами, бурлескно-сатирическое отношение к действительности, стремление к разнообразию, к суммированию знаний о мире, всеохватность, энциклопедизм, стремление к исследованию бытия в его контрастах (дух и плоть, мрак и свет, время и вечность, тяга к символике ночи, теме бренности и непостоянства, жизни-сновидения (Ф. де Кеведо, П. Кальдерон). Кальдерон «Жизнь есть сон».

- Развиваются и такие жанры, как галантно-героический роман (Ж. де Скюдери, М. де Скюдери), реально-бытовой и сатирический роман (Фюретьер, Ш. Сорель, П. Скаррон). В рамках стиля барокко рождаются его разновидности, направления: маринизм (Италия), гонгоризм (культеранизм) (Испания), концептизм (Италия, Испания), метафизическая школа и эвфуизм (Англия)

- На западе в области романа выдающийся представитель — Г. Гриммельсгаузен (роман «Симплициссимус»), в области драмы — П. Кальдерон (Испания). В поэзии прославились В. Вуатюр (Франция), Д. Марино (Италия), дон Луис де Гонгора-и-Арготе (Испания), Д. Донн (Англия). В России к литературе барокко относятся С. Полоцкий, Ф. Прокопович. Во Франции в этот период процветала «прециозная литература». Культивировали её тогда, главным образом, в салоне мадам де Рамбуйе, одном из аристократических салонов Парижа, наиболее модном и знаменитом. Барокко неоднородно.

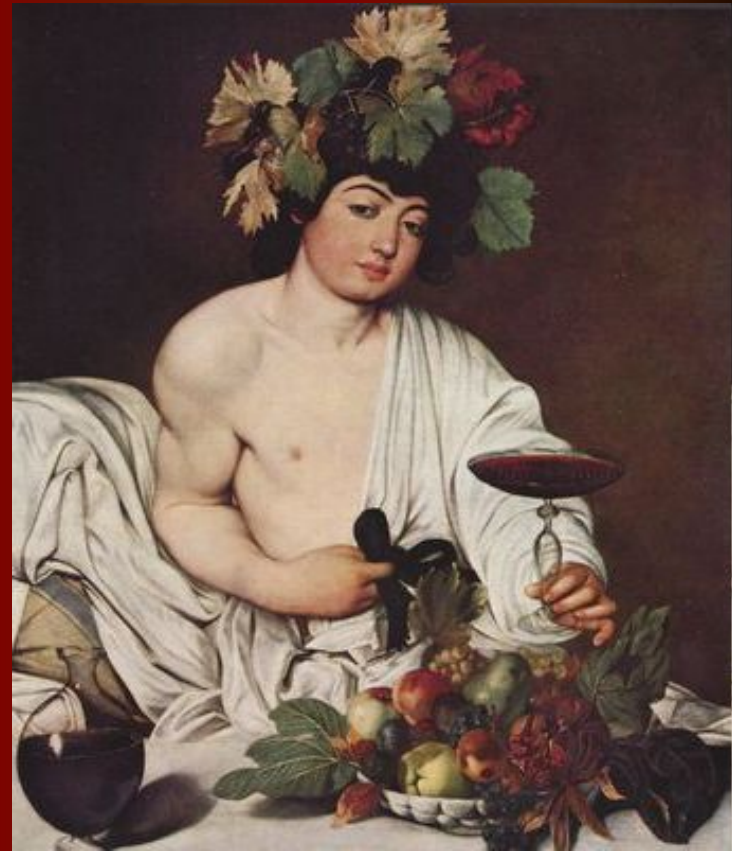

6. Барокко в живописи.

- **Основные черты:** динамизм, динамизм композиций, «плоскость» и пышностью форм, аристократичность и незаурядность сюжетов. **Самые характерные черты барокко** — броская цветистость и динамичность.

- Представители: Микеланджело Меризи (1571—1610), которого по месту рождения близ Милана прозвали Караваджо (картины «Екатерина», «Вакх»).

- Аннибале Карраччи (1560—1609) и Гвидо Рени (1575—1642)

Карраччи Аннибале «Римский пейзаж»

Рени Гвидо. "Аталанта и Гиппомен", 1622-25

- Питер Пауль Рубенс (1577—1640)

Рубенс, Петер Пауль. Вирсавия у колодца

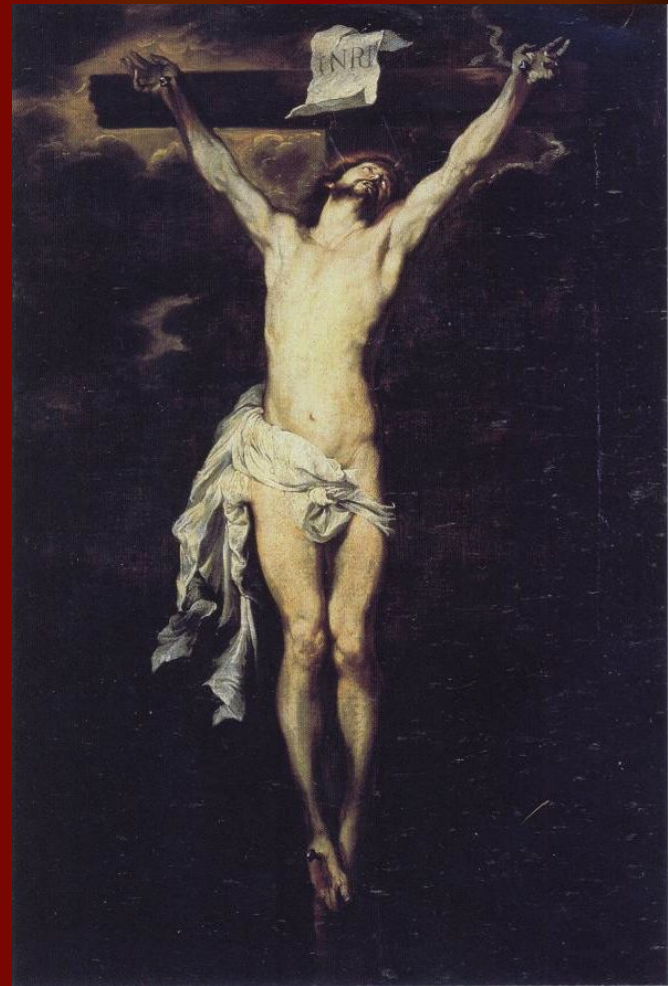

Рубенс, Петер Пауль. Детская головка.

- ван Дейк (1599—1641)

Ван Дейк. Молодая женщина с ребенком

Ван Дейк. "Распятие." 1621-1625

- Рембрандт (1606—1669)

Рембрандт, Еврейская невеста

Рембрандт, Аристотель с бюстом Гомера

- **Диего Веласкес (1599—1660)**

Диего Веласкес. Портрет дамы с веером

Диего Веласкес. Магна Тереза

7. Барокко в архитектуре.

- **Основные черты:** 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

- Карло Мадерна (1556—1629 гг.)

Карло Мадерна. Базилика собора св. Петра.

- Бартоломео Франческо Растрелли

Растрелли. Екатерининский (Большой) дворец в Царском селе

Растрелли. Эрмитаж в Царском селе

8. Барокко в скульптуре.

- **Основные черты:** изысканность сюжетов, повышенная декоративность форм, динамичность композиций, передаче сложных драматических чувств. Но драматизм этот нередко приводил к экзальтации, а чувства становились как бы театральными. Фигуры и лица персонажей делались неправдоподобно прекрасными, их движения и жесты – изысканно грациозными. Все было слишком красивым, чтобы быть реальным, слишком изящным, чтобы быть драматичным.

- Лоренцо Бернини

Лоренцо Бернини. Экстаз святой Терезы

Лоренцо Бернини. Похищение Прозерпины.

- Бартоломео Франческо Растрелли

Растрелли. Памятник Петру I

Растрелли. Портрет Петра I

9. Музыка барокко.

- В эпоху барокко произошел взрыв новых стилей и технологий в музыке. Дальнейшее ослабление политического контроля католической церкви в Европе, которое началось в эпоху Возрождения, позволило процветать нерелигиозной музыке.
- Вокальная музыка, которая преобладала в эпоху Ренессанса, постепенно вытеснялась инструментальной музыкой. Понимание, что музыкальные инструменты должны объединяться неким стандартным образом, привело к возникновению первых оркестров.
- Один из самых важных типов инструментальной музыки, который появился при барокко был концерт. Изначально концерт появился в церковной музыке в конце эпохи Возрождения, и вероятно это слово имело значение 'контрастировать' или 'бороться', но в эпоху Барокко он утвердил свои позиции и стал самым важным типом инструментальной музыки.

- **Представители:** Корелли, Вивальди, Кавальери, Монтеверди (Италия), Рамо, Гендель и Перселль (Англия, Франция).

Антонио Вивальди

Георг Фридрих Гендель

*10. Основные проблемы изучения
литературного барокко в отечественной науке
XX – начала XXI вв.*

- А. А. Смирнов.
- тенденциозный подход;
- Отождествление ренессанса (как «стиля эпохи») с гуманизмом (как мировоззрением);
- Стилевые признаки барокко у Шекспира и Сервантеса;
- Противопоставление «трагического гуманизма» стилю барокко.

- 40–е – 60–е гг.
- А. А. Актинист
- Трагический гуманизм соотносится с маньеризмом.
- А. Н. Горбунов
- Идентичность маньеризма как стиля раннему барокко;
- Отказ от термина «трагический гуманизм».

- 70–е – 90–е гг.
- А. В. Михайлов
- Барокко – основа художественного мировидения 17 века;
- Барокко включает в себя классицизм.
- Н. Т. Пахсарьян
- Барокко и классицизм образуют «единство противоположностей» в худ. жизни 17 столетия;
- Барокко и классицизм – стили, методы, худ. системы.

- Виппер Ю. Б.
- Главные проблемы в изучении барокко: периодизация, соотношение в литературе как единого стиля его конкретных разновидностей, частных «потоков», течений, национальное своеобразие барокко в отдельных европейских литературах;
- В стиле барокко нашли свое художественное воплощение противоположные идейные устремления;
- Барокко вмещает в себя художественные воплощения и противоположные по своему духу идейные концепции.