

Барокко

Работу выполнил
ученик 11«а» класса
гимназии №405
Павел Вотрин

Преподаватель:
Н.В. Дудкина

Санкт-Петербург, 2011

Барокко (итал. barocco, буквально – причудливый, странный), один из главенствующих стилей в архитектуре и искусстве Европы и Латинской Америки конца 16 – середины 18 вв.

Барокко было связано с дворянско-церковной культурой эпохи расцвета абсолютизма.

Было призвано прославлять могущество церкви и светской аристократии, стиль тяготел к парадной торжественности и пышности.

Стиль барокко получил распространение во Фландрии (знаменитые представители барокко во Фландрии – П.П. Рубенс, Ф. Снейдерс, Я. Йорданс, А. ван Дейк), в Испании, Португалии, на юге Германии, в Австрии, Чехии, Словакии, Хорватии, на западе Украины, в Литве. Во Франции барокко слилось с классицизмом в единый пышный стиль.

Искусство барокко сложилось и расцвело в Италии, где работали крупнейший архитектор и скульптор Л. Бернини, живописец, глава демократического реализма Караваджо, последователи академизма братья Карраччи и др.

У истоков традиции искусства барокко в живописи стоят два великих итальянских художника – **Караваджо** и **Аннибале Карраччи**, создавшие самые значительные работы в последнее десятилетие 16 века – первое десятилетие 17 века. Для итальянской живописи конца 16 века были характерны неестественность и стилевая неопределённость.

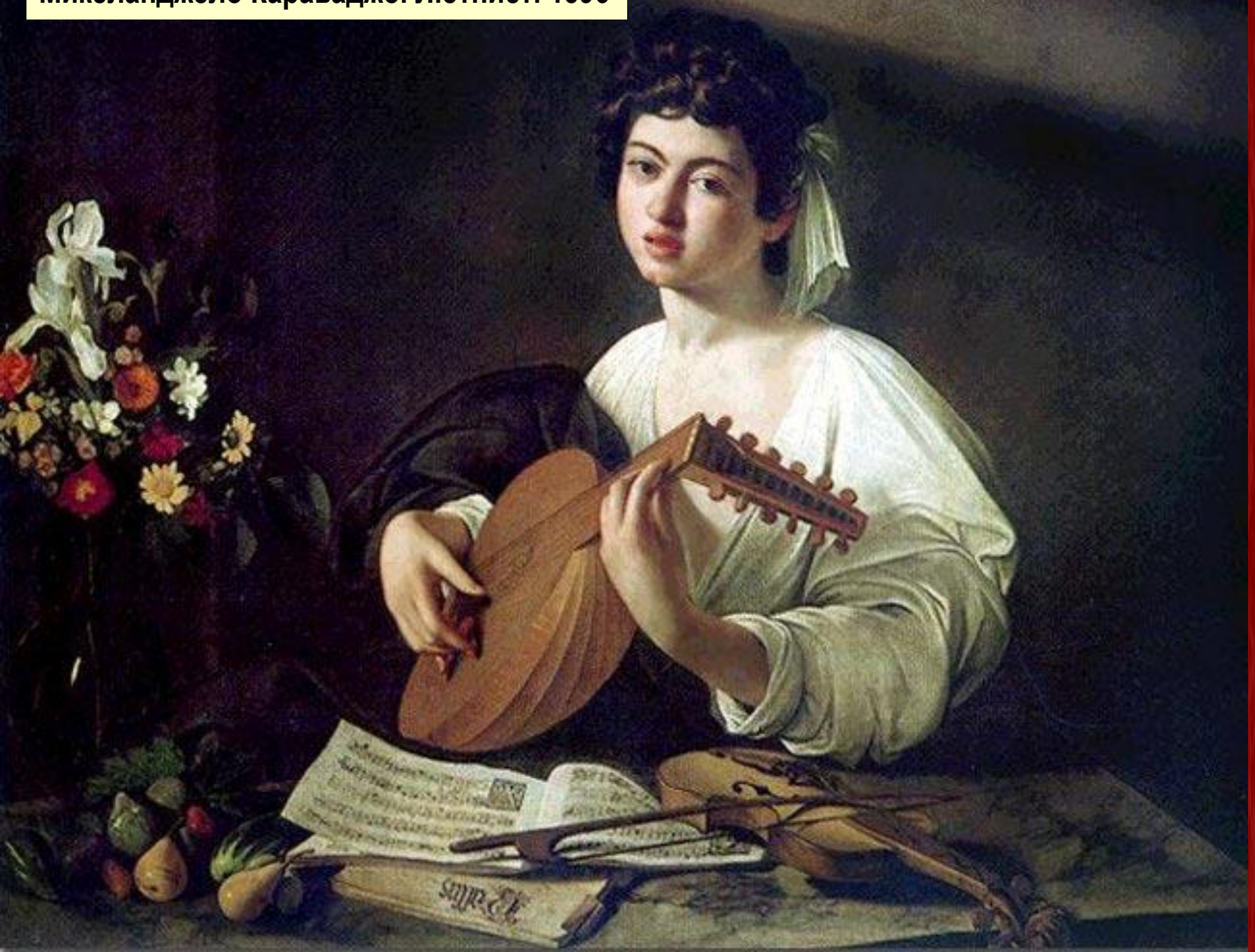
Караваджо и Карраччи своим искусством вернули ей цельность и выразительность.

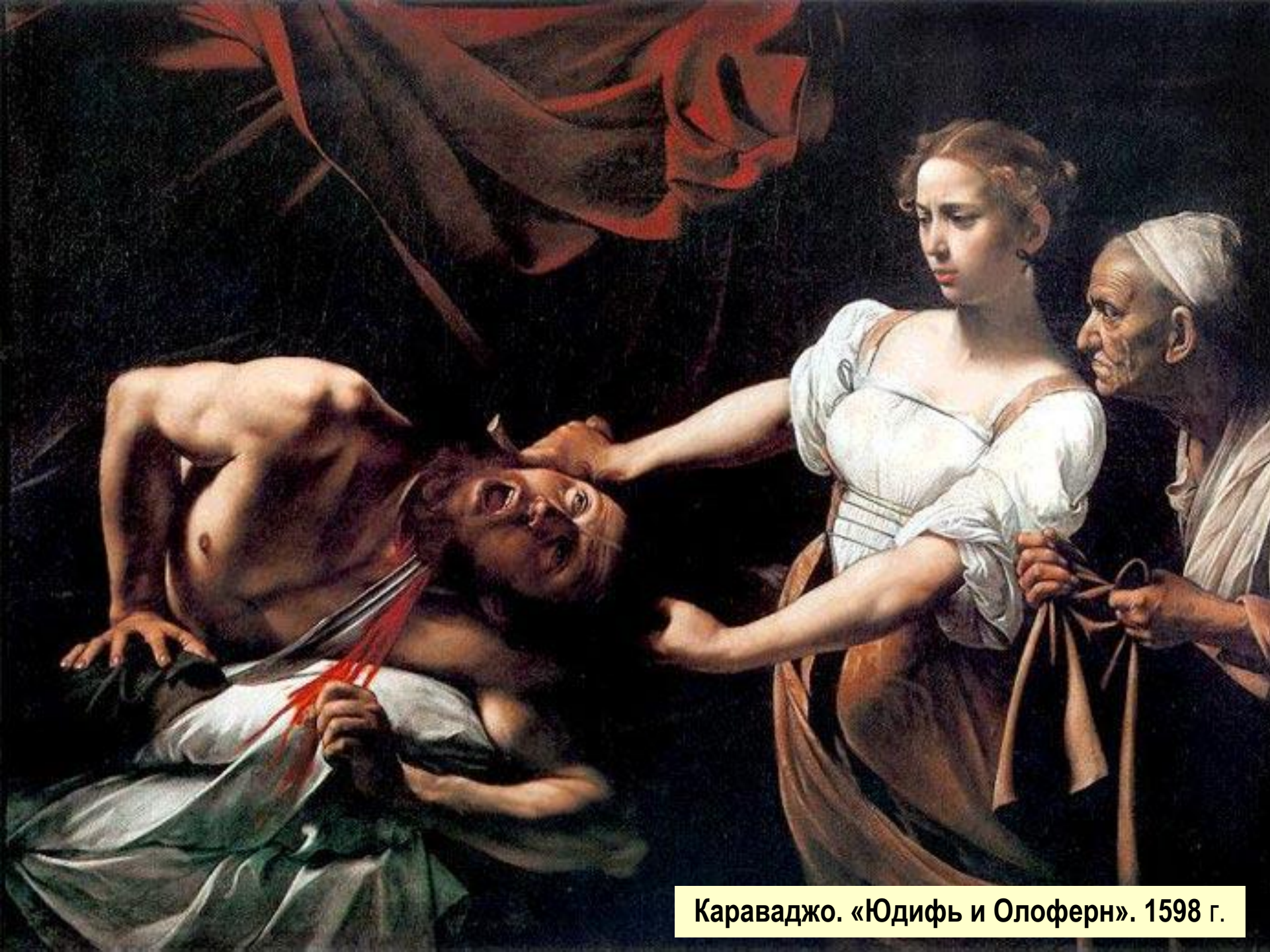

Караваджо, Микеланджело (1573 – 1610), итальянский живописец. Учился в Милане (1584 – 1588); работал в Риме (до 1606), Неаполе (1607 и 1609 – 1610), на островах Мальта и Сицилия (1608 – 1609).

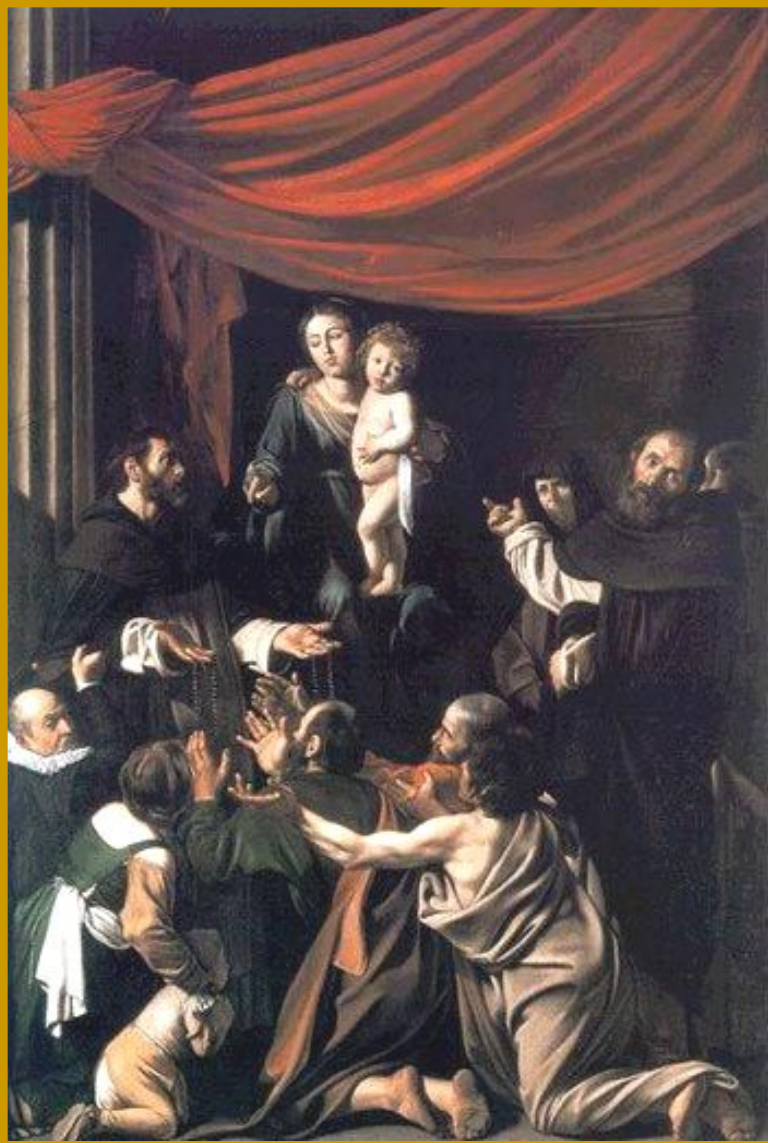
Караваджо, не принадлежавший к определенной художественной школе, уже в ранних произведениях противопоставил индивидуальную выразительность модели, простые бытовые мотивы (**“Маленький больной Вакх”**, **“Юноша с корзиной фруктов”** – оба в галерее Боргезе, Рим) идеализации образов и аллегорическому истолкованию сюжета, свойственным искусству маньеризма и академизма.

Микеланджело Караваджо. Лютнист. 1596

Караваджо. «Юдифь и Олоферн». 1598 г.

Караваджо. «Мадонна с четками».
1606 – 1607

Один из главенствующих стилей в европейской архитектуре и искусстве конца 16 – середины 18 вв., барокко утвердилось в эпоху интенсивного сложения наций и национальных государств (главным образом, абсолютных монархий).

Барокко воплотило новые представления о единстве, безграничности и многообразии мира, о его драматической сложности и вечной изменчивости, интерес к реальной среде, к окружающей человека природной стихии.

Барокко пришло на смену гуманистической художественной культуре.

Рени, Гвидо (4 ноября 1575, Болонья – 18 августа 1642, там же), итальянский живописец, мастер барокко.

Рени был выпускником Болонской академии художеств, проводником и наследником ее живописной традиции и педагогической системы.

Он учился непосредственно у Аннибале Карраччи, был, как и он, поклонником античности и Рафаэля.

**Гвидо Рени.
Коронование Девы Марии, 1595 – 1598**

Гвидо Рени. Мария Магдалена. Ок. 1600

Гвидо Рени.
«Св. Иероним и ангел», 1635

**Гвидо Рени.
«Архангел Михаил», 1636г.**

Человек в искусстве барокко предстаёт многоплановой личностью, со сложным внутренним миром, вовлечённым в круговорот и конфликты среды.

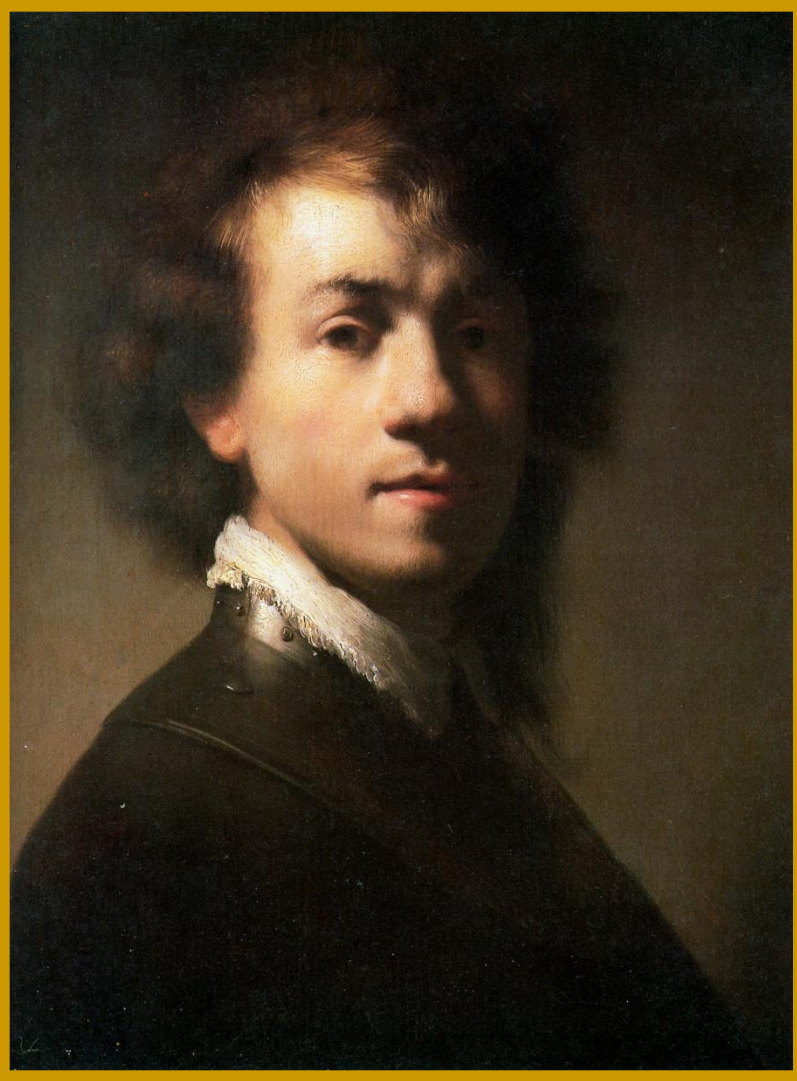

Гвидо Рени. «Похищение Европы», 1630 – 1640

Искусству барокко свойственны грандиозность, пышность и динамика, патетическая приподнятость, интенсивность чувств, пристрастие к эффектной зрелищности, совмещению иллюзорного и реального, сильным контрастам масштабов и ритмов, материалов и фактур, света и тени.

Для искусства барокко характерны: обилие внешних эффектов и элементов. Фигуры изображены торжественно, выражения лиц чувственны. Создаются парадные портреты, предназначенные для украшения интерьеров.

В 17 веке исключительное место в искусстве занимает живопись. Эпоха барокко расширила круг изображаемых предметов, обогатила эту область искусства новыми жанрами. Художники любили тёплые тона и нежные переходы цвета, их притягивала игра света и тени, контрасты света и тьмы, особое внимание уделялось материалистическому изображению.

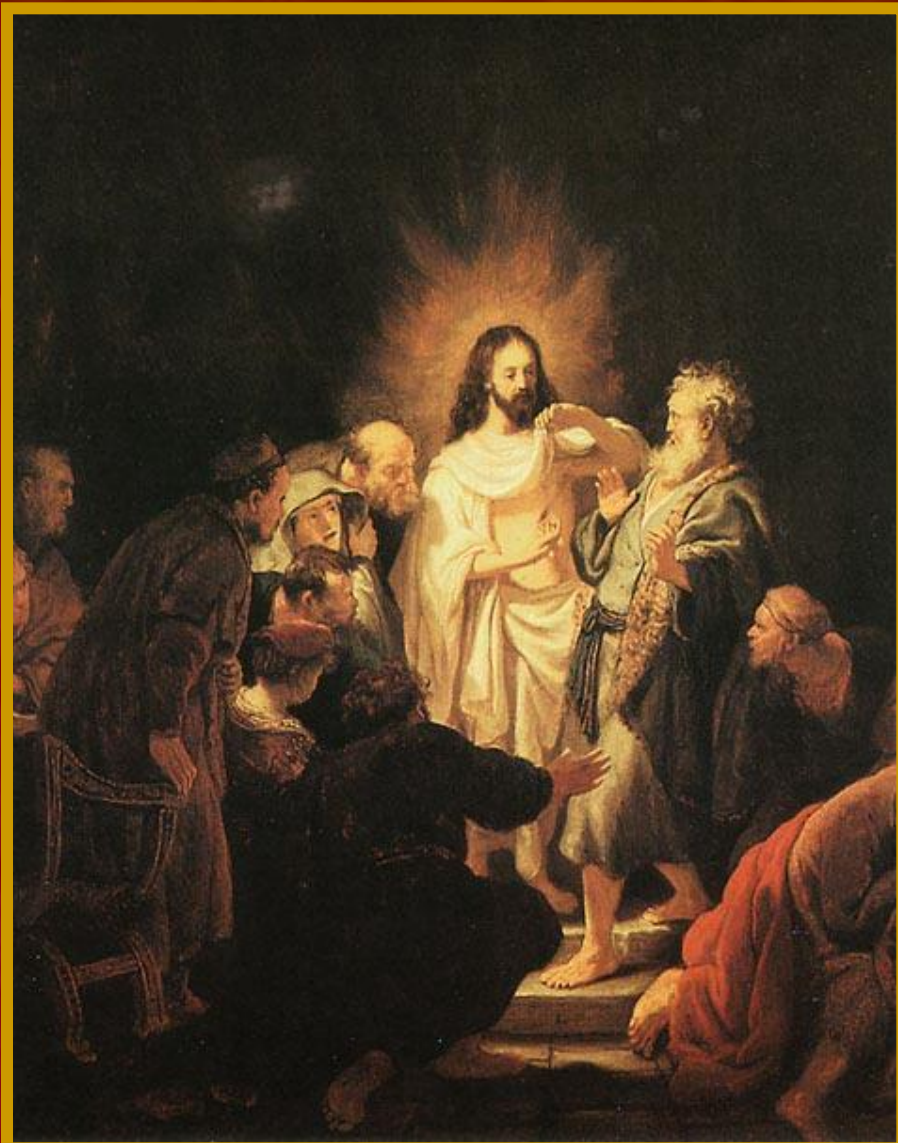
Рембрандт Харменс ван Рейн (1606 – 1669 гг.) – голландский живописец, офортист и рисовальщик, величайший художник Голландии. Родился в семье мельника в Лейдене, где работал примерно до 1632 г., после чего переехал в Амстердам.

В 1634 г. Рембрандт женился на девушке из состоятельной семьи Саскии ван Эйленбурх, чей образ был увековечен им на многих портретах с необыкновенной нежностью и любовью. С 1640-х гг. в творчестве Рембрандта, особенно в картинах на религиозные темы, значение приобретает светотень, создающая напряжённую эмоциональную атмосферу. Художника интересует потаённая суть явлений, сложный внутренний мир изображаемых людей.

Рембрандт «Валаамова ослица», 1626

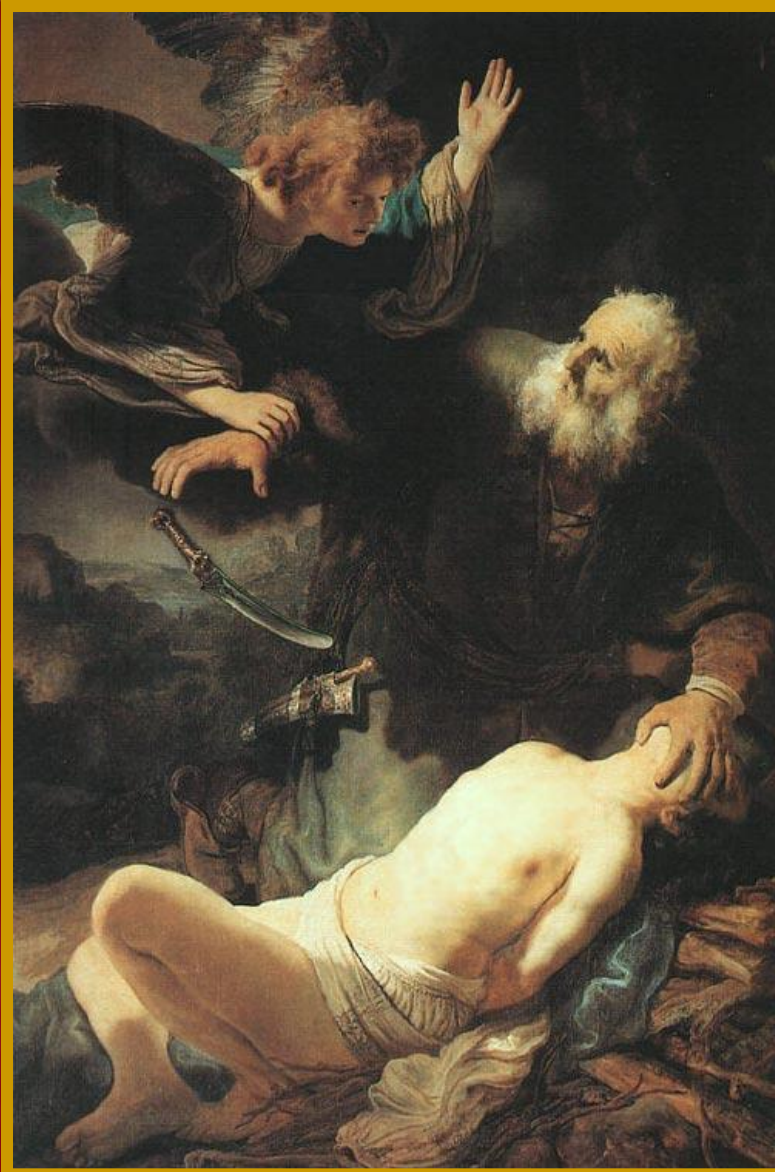
В изобразительном искусстве этого периода преобладали сюжеты, в основе которых был заложен драматический конфликт – религиозного, мифологического или аллегорического характера.

Рембрандт. «Неверие св.Фомы». 1634

Рембрандт. «Флора».
1634. Санкт-Петербург, Эрмитаж.

Рембрандт Харменс ван Рейн.
Жертвоприношение Авраама

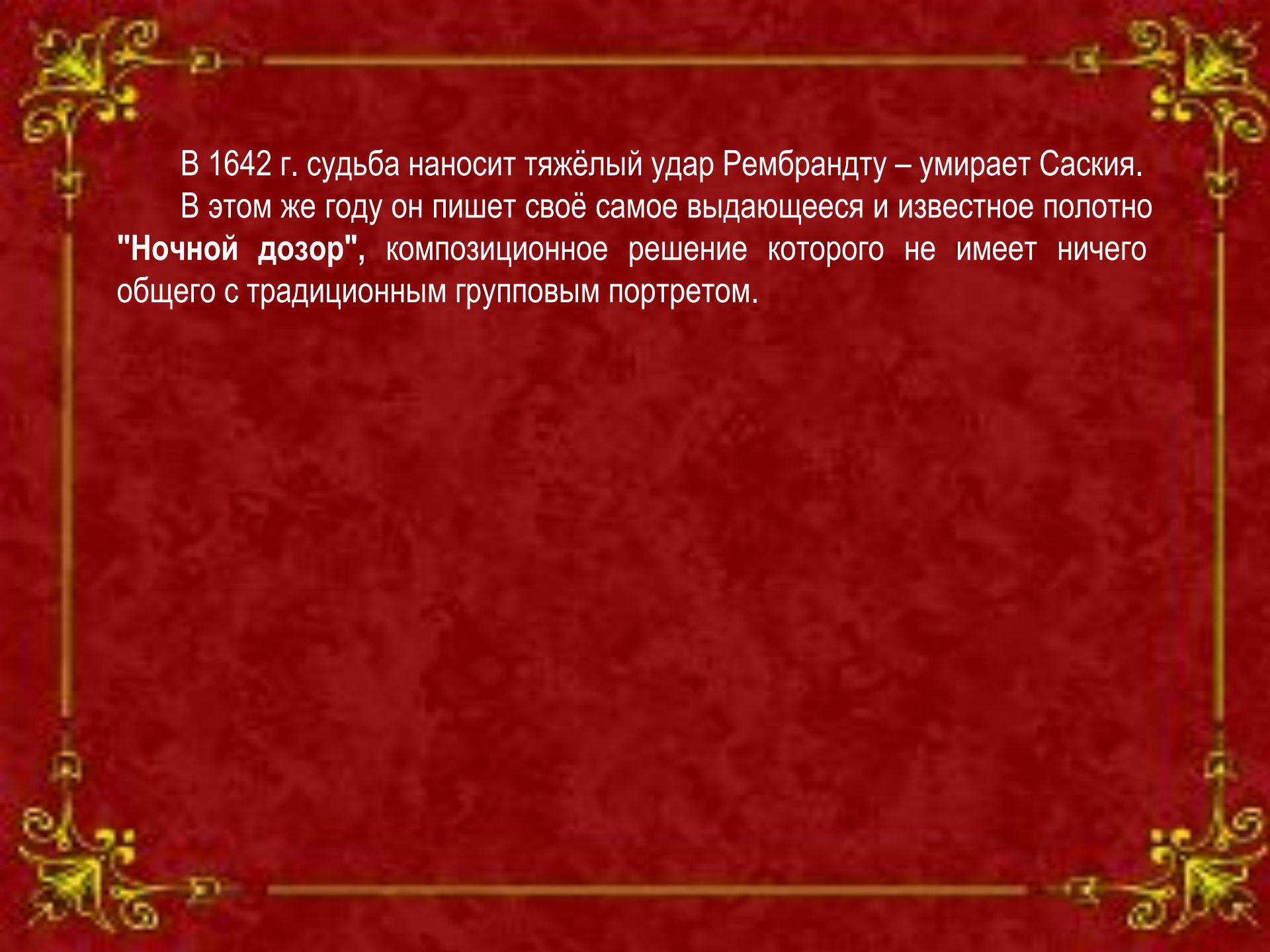
Рембрандт. «Пир Валтасара», 1635

Рембрандт. "Ослепление Самсона", 1636

Рембрандт. "Даная", 1636. Эрмитаж, Санкт-Петербург

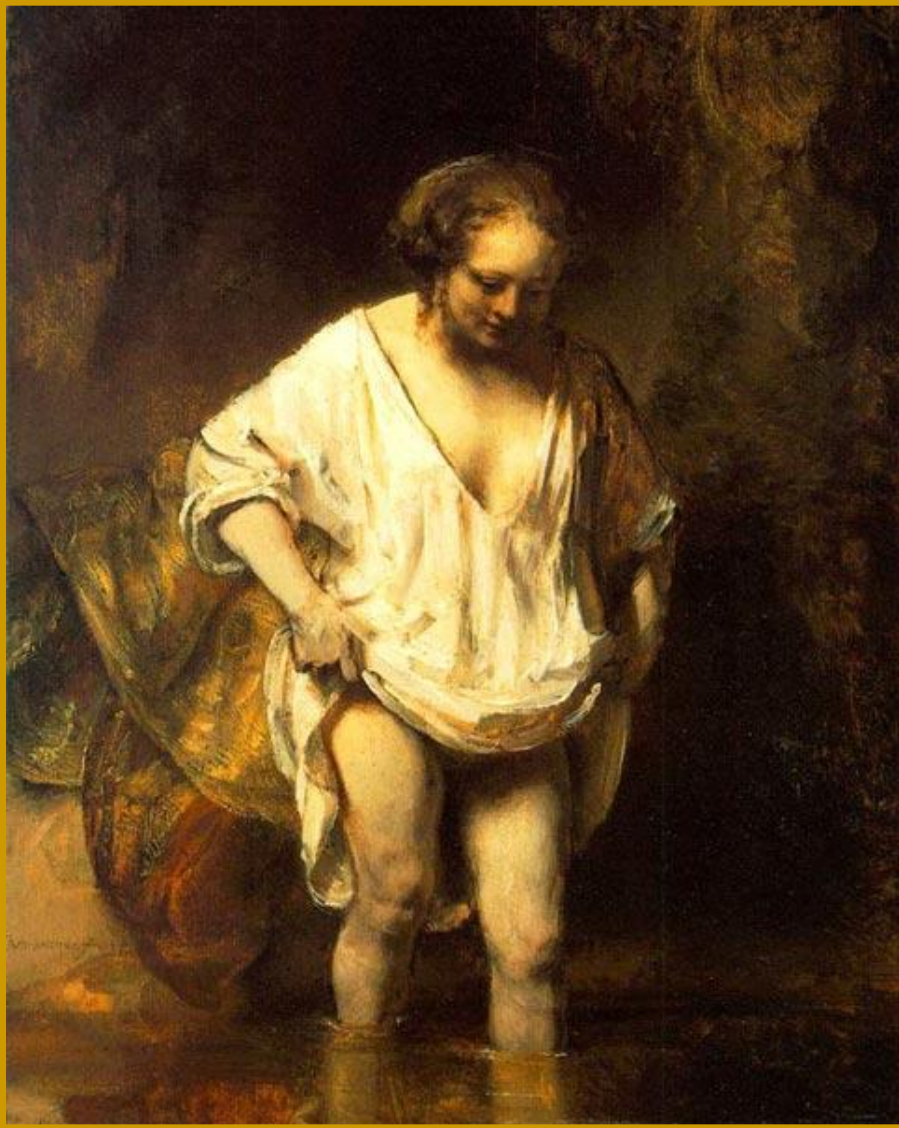
В 1642 г. судьба наносит тяжёлый удар Рембрандту – умирает Саския.
В этом же году он пишет своё самое выдающееся и известное полотно
"Ночной дозор", композиционное решение которого не имеет ничего
общего с традиционным групповым портретом.

Рембрандт. "Ночной дозор", 1642. Рексмوزهум, Амстердам

Рембрандт. «Сусанна и старцы», 1647

Рембрандт. «Хендрикье, входящая в реку», 1654

Барокко воплотило новые представления о единстве, безграничности и многообразии мира, о его драматической сложности и вечной изменчивости; его эстетика строилась на коллизии человека и мира, идеальных и чувственных начал, разума и иррационализма.

**Рембрандт. "Портрет Хендрикье
Стоффельс"
Ок.1657, Гос. музей. Берлин**

Последние работы Рембрандта поражают отточенностью мастерства. На последних автопортретах Рембрандта перед зрителем предстаёт человек, стоически переносящий тяжёлые испытания и горечь утрат (в 1668 г. он потерял свою возлюбленную Хендрикье Стоффелс, а в 1668 г. – сына Титуса).

Рембрандт создал замечательные произведения почти во всех жанрах, пользовался разнообразной техникой письма (живопись, рисунок, офорт). Величайший мастер, он оказал влияние на многих известных художников.

Ореол славы вокруг имени Рембрандта не померк и после его смерти, он получил истинное признание как один из выдающихся живописцев всех времён.

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

За пределами Италии стиль барокко пустил самые глубокие корни в католических странах, а например, в Британии его влияние было незначительным.

Архитектура в стиле барокко

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.

**Капелла Коранаро в церкви
Санта-Мария-делла-Витториа**

Квинтэссенцией барокко, впечатляющим слиянием живописи, скульптуры и архитектуры считается капелла Коранаро в церкви Санта-Мария-делла-Витториа (1645 – 1652 гг.).

Она впечатляет своим слиянием живописи, скульптуры и архитектуры. На этом месте с 1605 года орденом босоногих кармелитов строилась церковь св. Павла.

После битвы в 1620 году на Белой горе она была переосвящена в честь Девы Марии и победы католиков над врагами веры. Украшение интерьера продолжалось с середины до конца XVII века.

В России развитие искусства барокко, отразившего рост и укрепление дворянской абсолютной монархии, приходится на 1-ю половину 18 века.

Стиль барокко в России был свободен от экзальтации и мистицизма (характерных для искусства католических стран) и обладал рядом национальных особенностей.

Русская архитектура барокко, достигшая величественного размаха в городских и усадебных ансамблях Петербурга, Петергофа (Петродворец), Царского Села (Пушкин) и др., отличается торжественной ясностью и цельностью композиции зданий и архитектурных комплексов (арх. М. Г. Земцов, В. В. Растрелли, Д. В. Ухтомский); изобразительные искусства обращались к светским, общественным темам, получил развитие портрет (скульптуры Б. К. Растрелли и др.)

Эпоха барокко отмечена повсеместно подъёмом монументального искусства и декоративно-прикладного искусства, тесно взаимосвязанных с архитектурой. В 1-й пол. 18 века барокко эволюционирует к грациозной лёгкости стиля рококо, сосуществует и переплетается с ним, а с 1770-х гг. повсеместно вытесняется классицизмом.

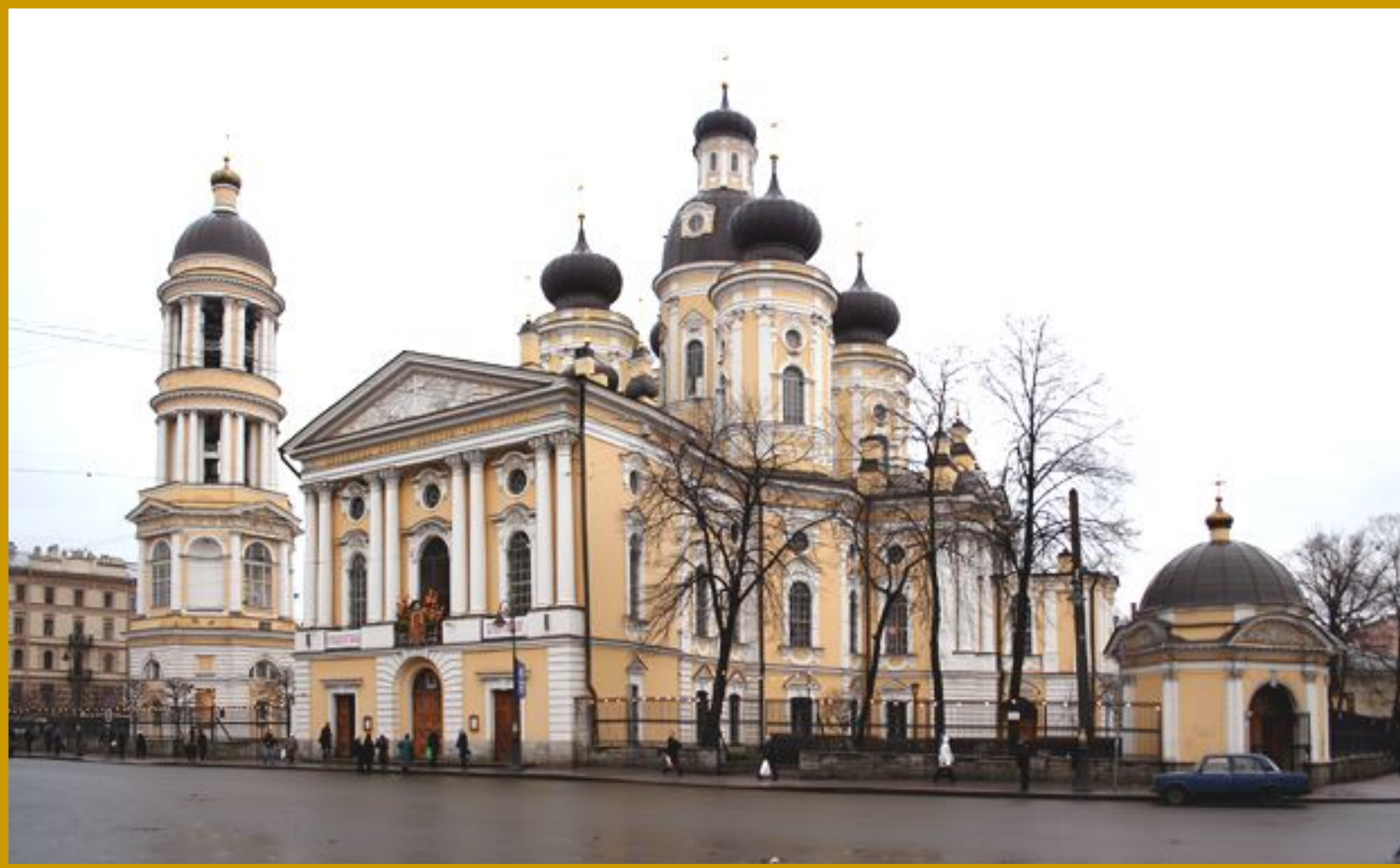

Собор св. Андрея Первозванного

Архитектор: Вист А. Ф. Год постройки: 1764 – 1768. Барокко

Городской ансамбль, улица, площадь, парк, усадьба – стали пониматься как организованное, развивающееся в пространстве художественное целое, многообразно разворачивающееся перед зрителем. Дворцы и церкви барокко благодаря роскошной, причудливой пластике фасадов, беспокойной игре светотени, сложным криволинейным планам и очертаниям приобрели живописность и динамичность и как бы вливались в окружающее пространство.

Парадные интерьеры зданий барокко украшались многоцветной скульптурой, лепкой, резьбой; зеркала и росписи иллюзорно расширяли пространство, а живопись плафонов создавала иллюзию разверзшихся сводов.

Собор Владимирской иконы Божией Матери с колокольней

Архитектор: Кваренги Д. Год постройки: 1761 – 1769, 1783. Стиль: барокко

Дворец И. И. Шувалова

Архитектор: Чевакинский С. И. Год постройки: 1753 – 1755. Стиль: барокко

Собор св. равноапостольного
князя Владимира –
Князь-Владимирский собор

Архитекторы: Земцов М. Г.
Ринальди А. Старов И. Е.
Год постройки: 1789
Стиль: барокко

**Архитекторы: Трезини Дж. Год постройки: 1730 – 1740. Стиль: барокко
Здание Первого Кадетского корпуса**

**Летний дворец Петра I в Летнем саду
Решетка Летнего сада. Арх. Юрий Матвеевич Фельтен (1770 – 1784 гг.)**

Лепнина на зданиях

Лепнина на зданиях

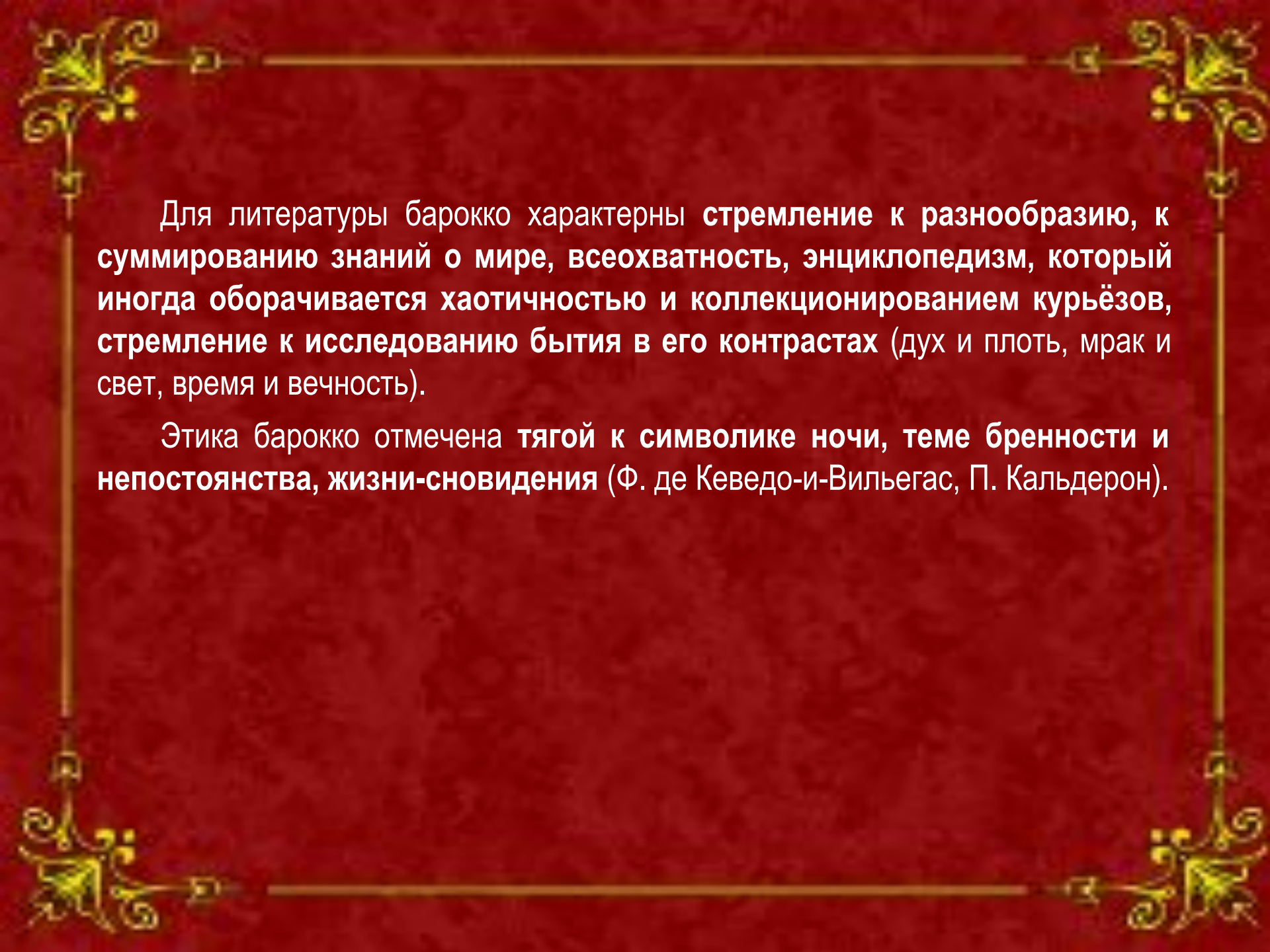
Паркет в стиле барокко

Паркет в стиле барокко

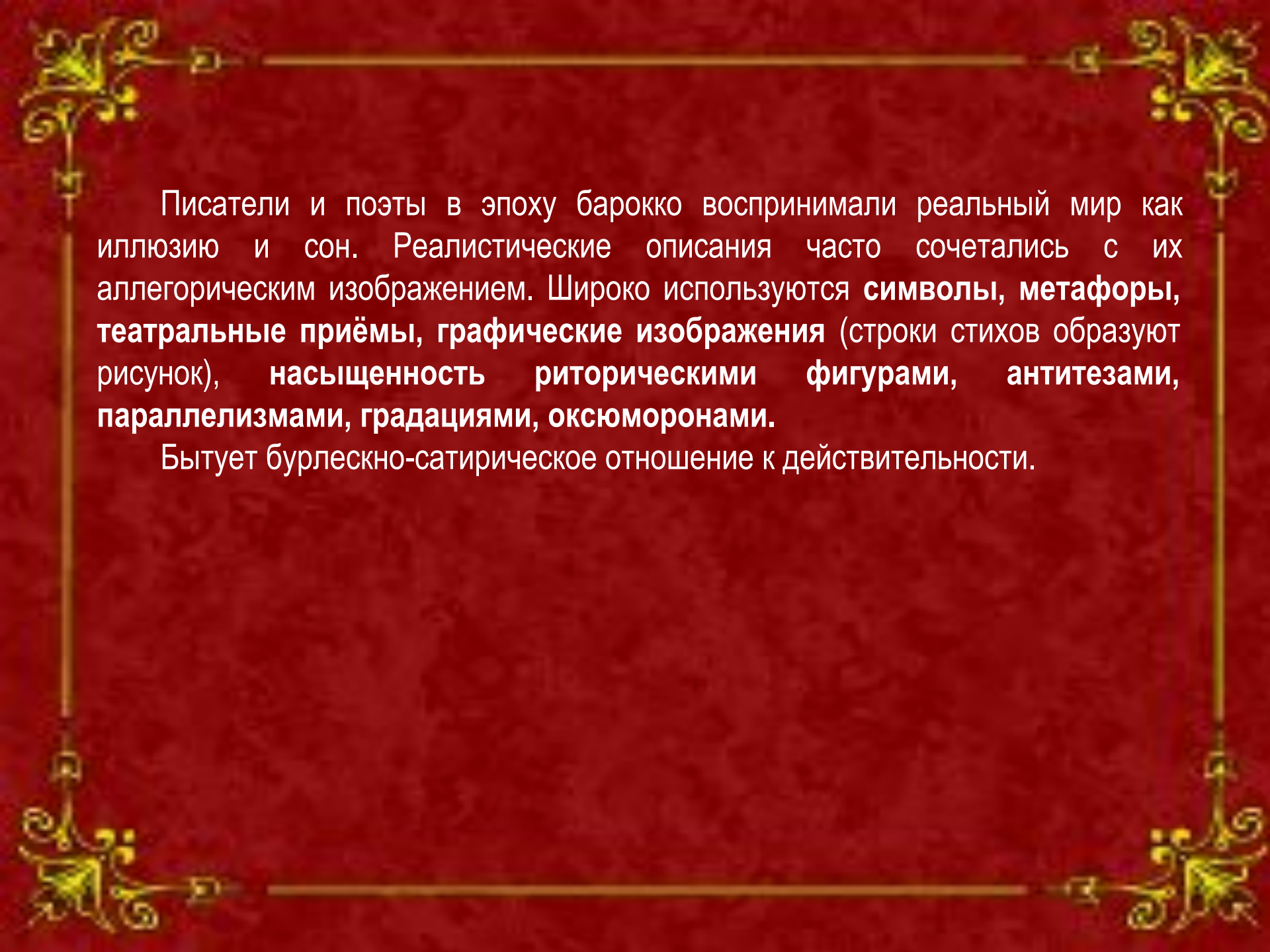

Барокко в литературе

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).

Этика барокко отмечена тягой к символике ночи, теме бренности и непостоянства, жизни-сновидения (Ф. де Кеведо-и-Вильегас, П. Кальдерон).

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, театральные приёмы, графические изображения** (строки стихов образуют рисунок), **насыщенность риторическими фигурами, антитезами, параллелизмами, градациями, оксюморонами.**

Бытует бурлескно-сатирическое отношение к действительности.

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, гонгоризм (культеранизм), концептизм** (Италия, Испания), **метафизическая школа и эвфуизм** (Англия).

Действия романов часто переносятся в вымышленный мир античности, в Грецию, придворные кавалеры и дамы изображаются в виде пастушков и пастушек, что получило название **пасторали** (Оноре д'Юрфе, «Астрея»).

В поэзии процветают вычурность, использование сложных метафор. Распространены такие формы, как **сонет, рондо, кончетти** (небольшое стихотворение, выражающее какую-нибудь остроумную мысль), **мадригалы**.

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).

В России к литературе барокко относятся С. Полоцкий, Ф. Прокопович, ранний М. Ломоносов.

Во Франции в этот период процветала «прециозная литература». Культивировали ее тогда, главным образом, в салоне мадам де Рамбуйе, одном из аристократических салонов Парижа, наиболее модном и знаменитом.

В Испании барочное направление в литературе получило название «гонгоризма» по имени виднейшего представителя.

ИСТОЧНИКИ

<http://crazy.werd.ru/historic/140220-khudozhniki-reni-gvido.html>

<http://www.staratel.com/pictures/rembrant/pic94.htm>

<http://www.regent-decor.ru/lib/articles/architecture/barokko.html>

<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%F0%D0%E2%D0%E4%D0%E6%E0>

<http://caravaggio.ru/gallery/>