Барокко

как художественный стиль и литературное направление

Гипотезы о происхождении термина

1. **Португальское** выражение *perola barocca* – жемчужина неправильной формы.
2. **Латинское** *baroco* – в схоластике так назывался один сложный вид логического умозаключения. (или нечто заумное и непонятное).
3. **Французское** *baroquer* – растворять, смягчать контур (словечко из жаргона художественных мастерских).
4. **Итальянское** *barocco* –

Источник

Отличительные черты барокко

- Динамичность, причем поданная с аффектацией и патетикой, подчеркнутая.
- Театральность, любовь к иллюзиям, к смешению фантастики с реальностью.
- Пристрастие к усложненным и зашифрованным образам, сложным метафорам, аллегориям, эмблемам.
- Смешение античных и христианских образов и вообще всего на свете (реальности, вымысла, фантастики, игры).
- Вычурность форм.

Всеобъемлющий характер приобрел в эпоху барокко **синтез искусств**: городские ансамбли, дворцы и церкви благодаря причудливой пластике фасадов, беспокойной игре светотени, сложным криволинейным планам и абрисам приобрели **живописность** и **динамичность**, как бы вливались в окружающее пространство; интерьеры зданий украшались многоцветной скульптурой, лепкой, резьбой, зеркала и росписи **иллюзорно расширяли пространство**, а живопись плафонов создавала **эффект разверзшихся сводов.**

В изобразительном искусстве барокко идеализация образов сочетается с неожиданными композиционными и оптическими эффектами, реальность – с фантазией, религиозная аффектация – с подчеркнутой чувственностью.

В живописи большое значение приобрели **эмоциональное, ритмическое и колористическое единство целого.**

Стиль барокко

	Италия	Франция	Фландрия	Испания	Германия и Австрия	Англия	Польша и Россия
Архитектура							
Скульптура							
Живопись							
Садово-парковое искусство							
Декоративно-прикладное искусство							
Музыка							
Литература							

Барокко в архитектуре

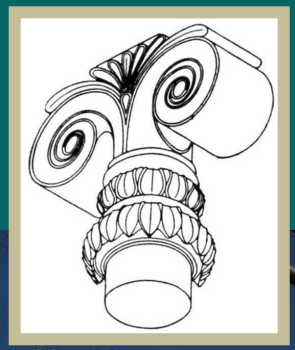
Для архитектуры барокко *(Л.Бернини, Ф. Борромини в Италии, Б.Ф. Растрелли в России)* характерны **пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм.**

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 композитной 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

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), Петергоф (Россия), Аранхуэс (Испания), Цвингер (Германия).**

Версаль

Петергоф

Аранхуэс

Цвингер

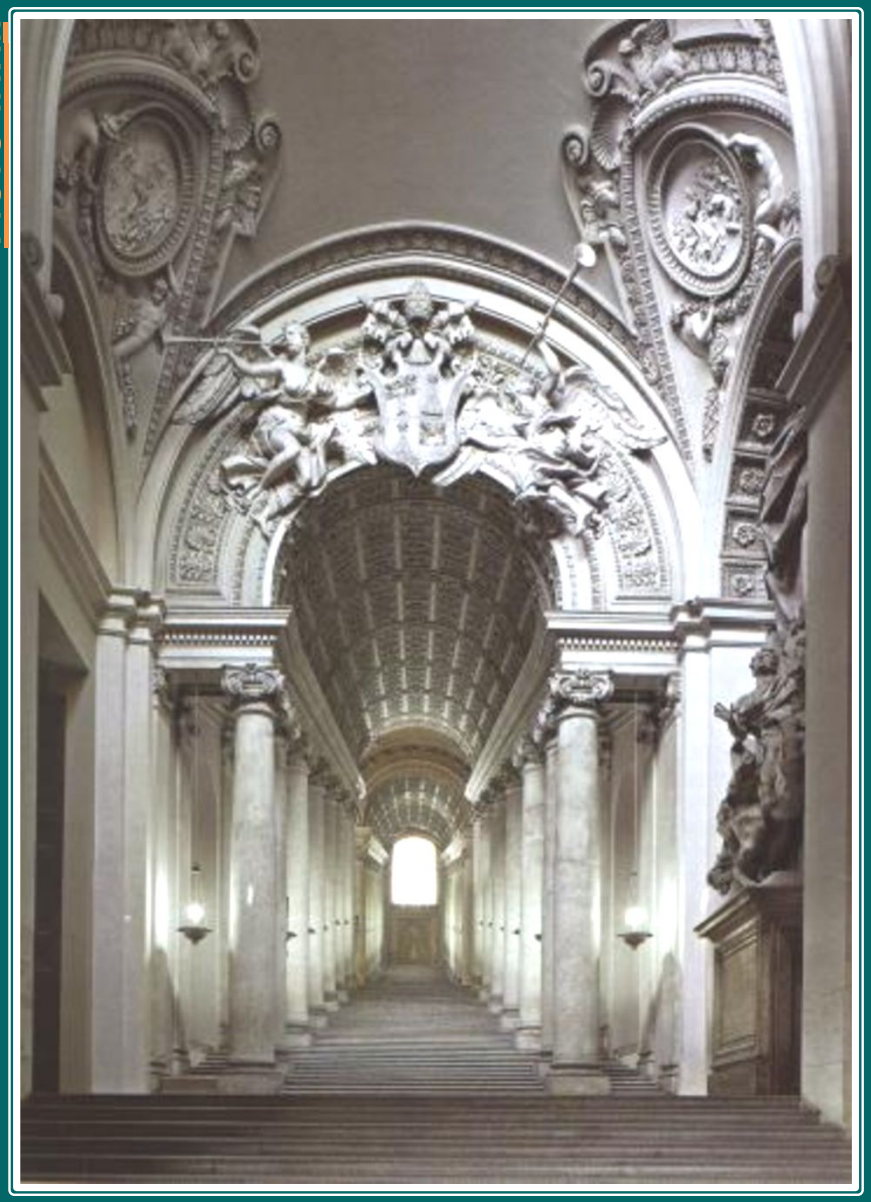
Церковь Св. Петра и Павла – блестящий образец барокко начала XVII века.

Архитектор **Джованни Тревано** разработал нарядный трехъярусный фасад, с волютами, нишами, пилястрами, 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

Шедевры барокко

Источник



Лестницу в Ватикане, по которой выходит к народу Папа Римский, Бернини построил так, чтобы создать впечатление ложной перспективы: ступени в самом деле сужаются по мере приближения к ее верхушке, и кажется, что лестница уходит высоко в небеса. Когда на ней появляется папа, его фигура выглядит огромной.

Джан Лоренцо Бернини.
Королевская лестница Ватикана («Скала Реджа»).
1666 г.

Шедевры барокко

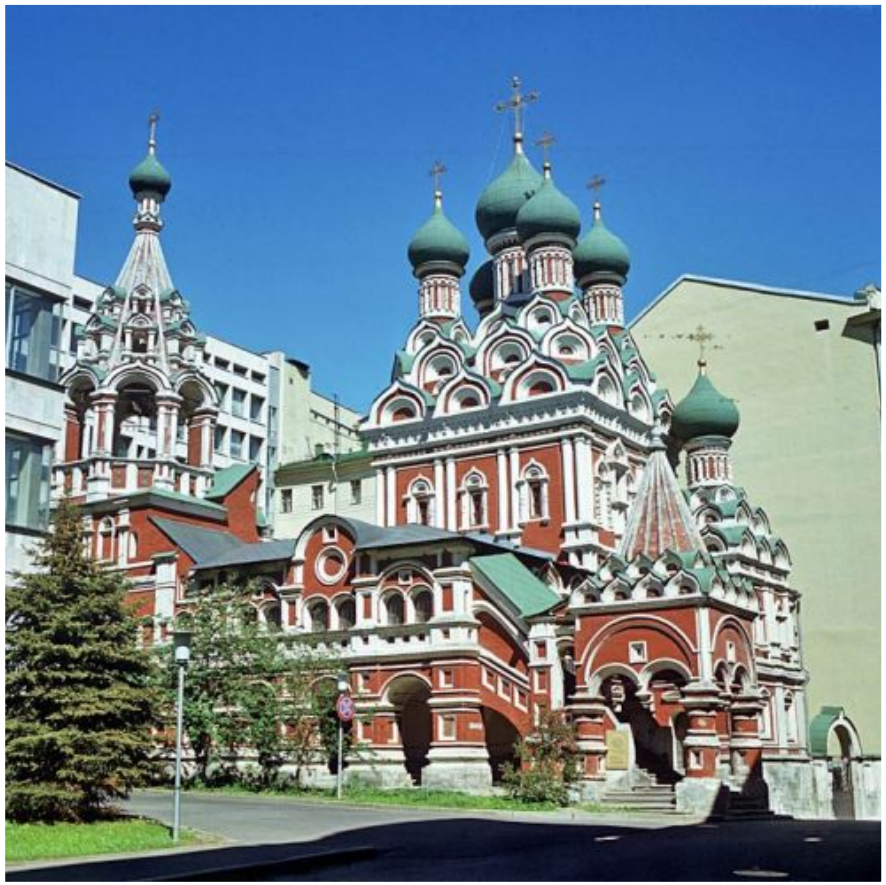
Источник

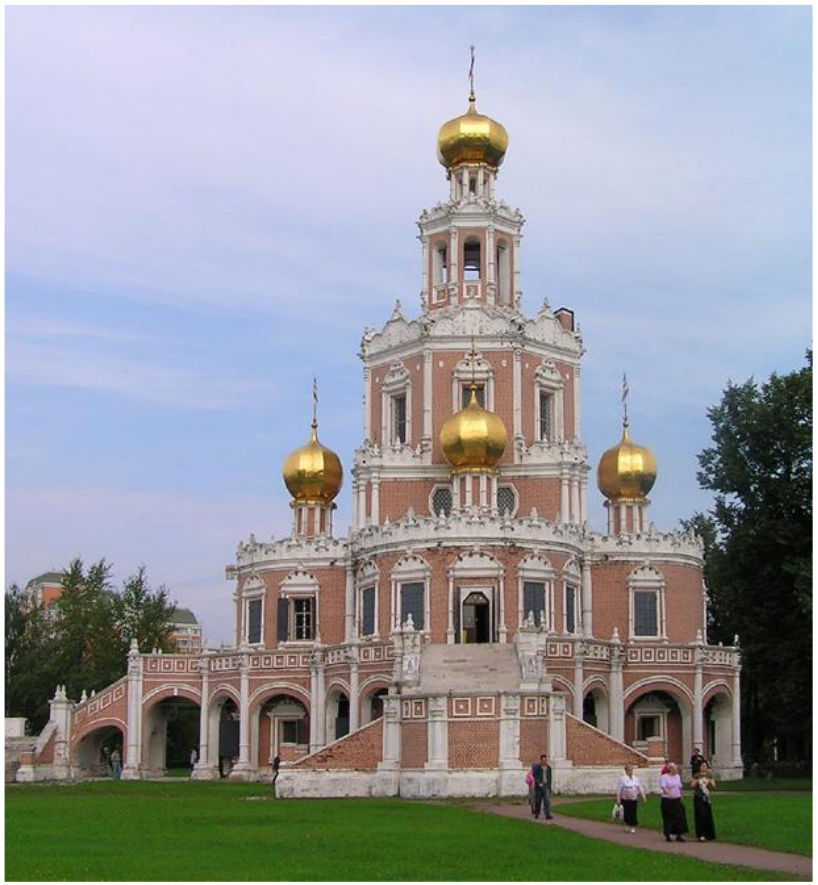
Джан Лоренцо Бернини. Королевская лестница в Апостольском дворце. Ватикан. Гравюра 1835 года

Барокко в России

В XVII-м веке барокко появилось и в России.

Источник

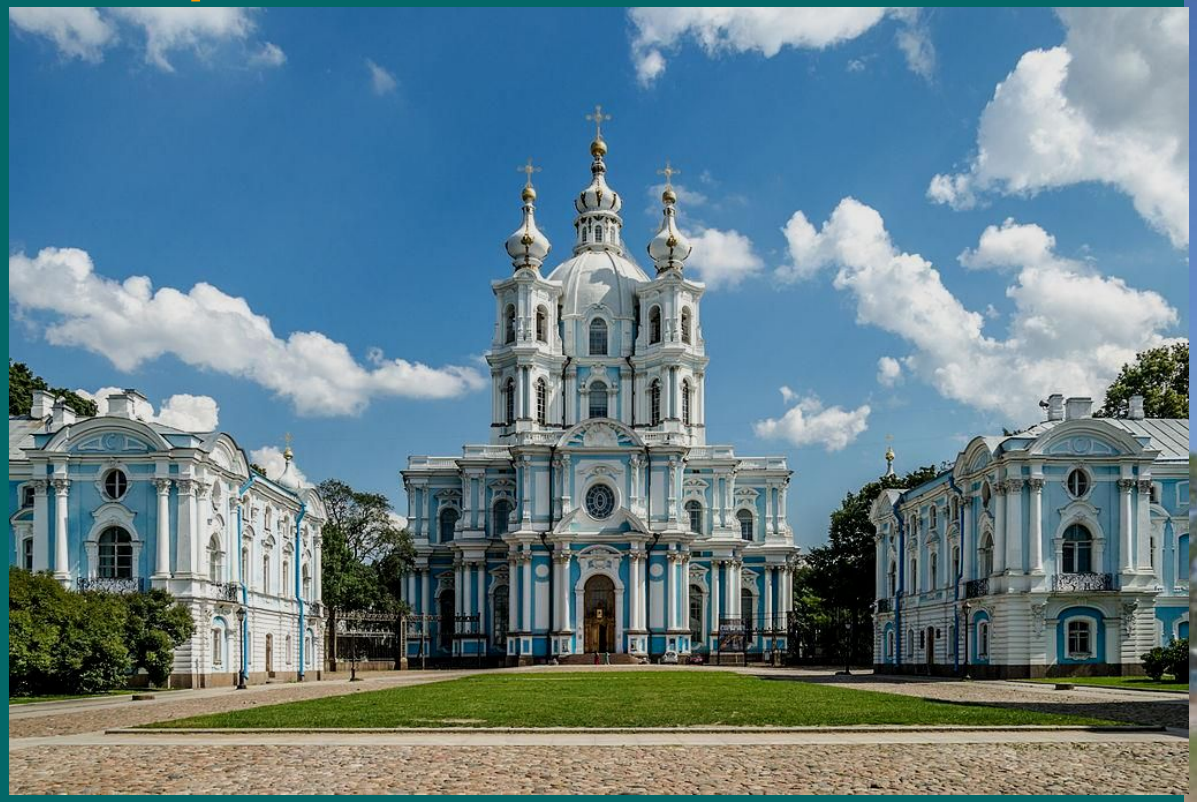


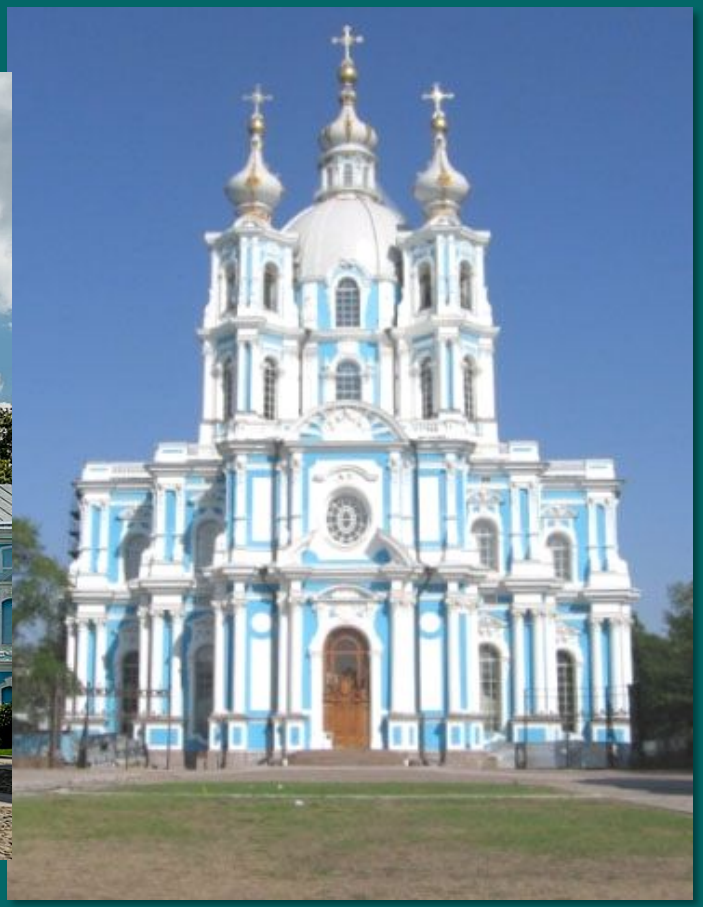


Источник

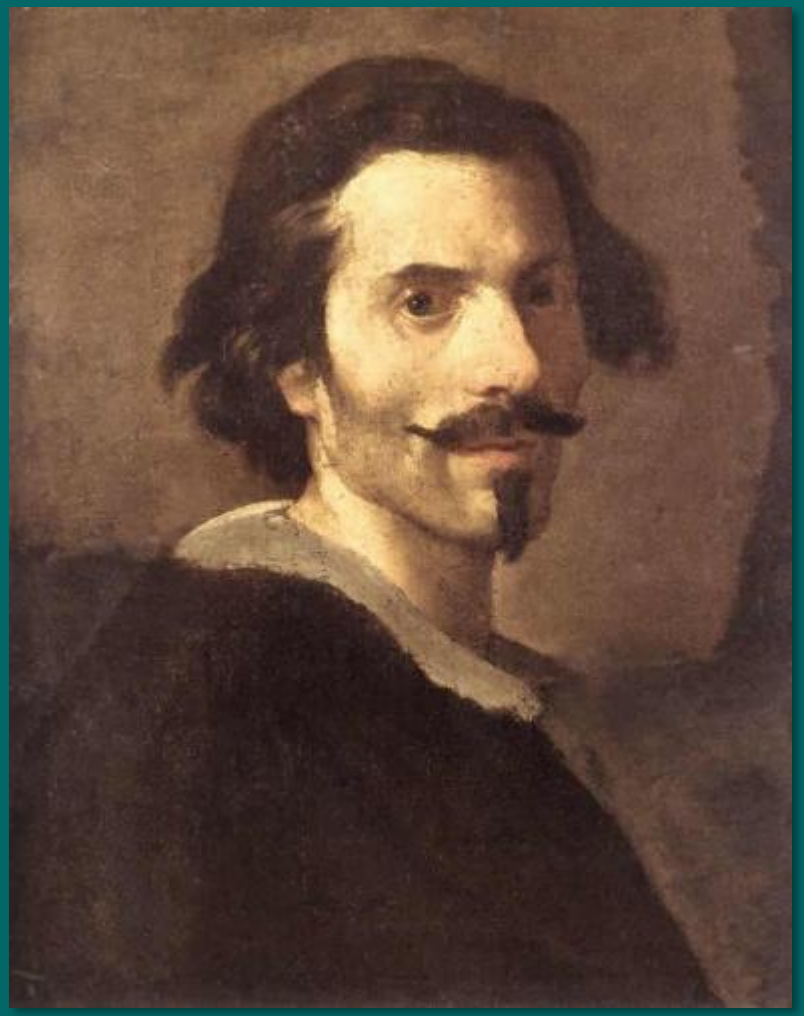
Церковь Троицы в Никитниках (слева) и **Церковь Покрова Пресвятой Борогодицы в Филях** (справа) – прекрасные образцы русского барокко.

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





Барокко в скульптуре: Лоренцо Бернини



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

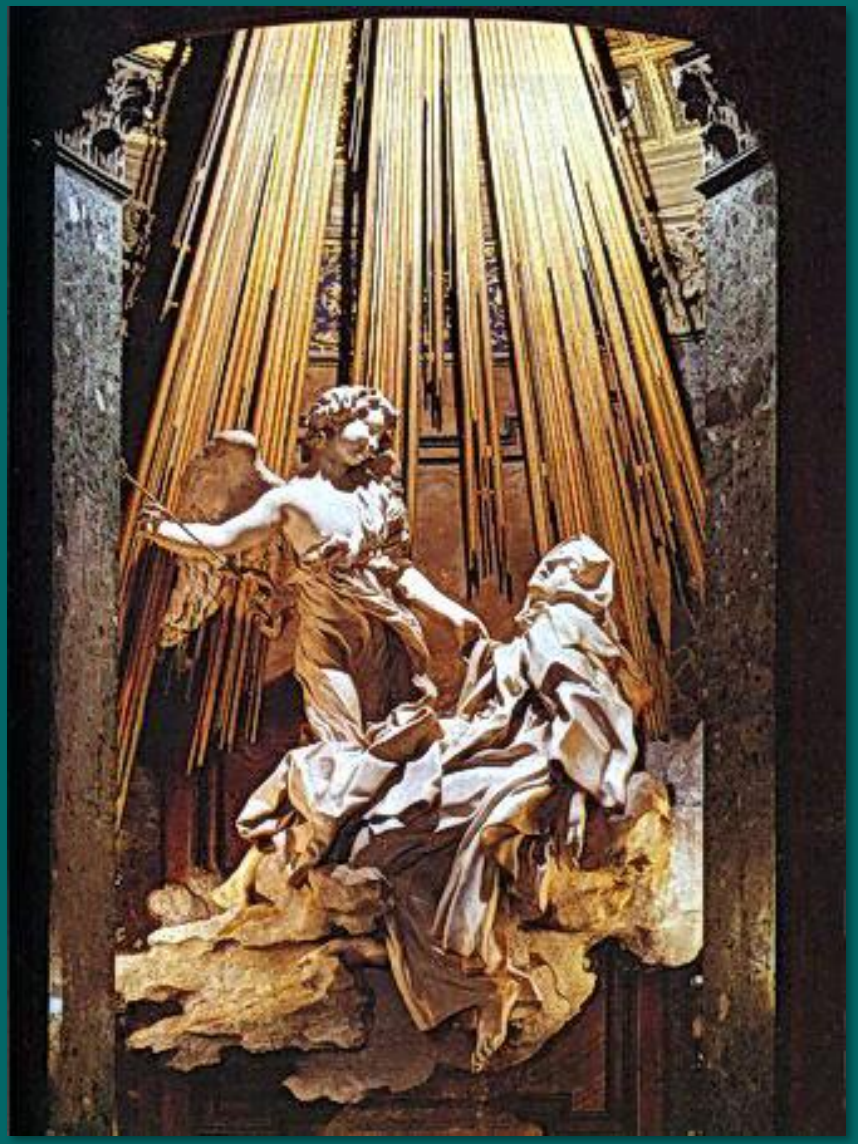
Родился он в Неаполе в семье художника и скульптора.

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 мраморной 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.

Приметы барокко

Барочный декор отличается чрезмерной пышностью (бархат, позолота, завитушки), подчеркнутой грандиозностью соборов и богослужения (облачений, хоров, процессий).

Церковь Сант-Андреа-аль-Квиринале (итал. Sant'Andrea al Quirinale, лат. Sancti Andreae in Quirinali) в Риме – яркий пример барочной архитектуры.

Приметы барокко

Барокко называют «искусством сдвига» – за его **попытки передать, что мир пришел в движение.**

Знаменитый скульптор Лоренцо Бернини дерзнул изобразить в камне даже облака!

Джан Лоренцо Бернини. «Экстаз святой Терезы» (1645 – 1652)
(более крупный план – на следующем слайде).

Источник

Источник

Источник

Шедевры барокко

Источник

Джан Лоренцо Бернини.
«Давид»

Скульптура Давида, выполненная молодым Бернини, является своего рода квинтэссенцией идей барокко. Давид целится в своего противника, устремив на него напряженный, ненавидящий взгляд. Вместо героизма – **драматизм**, вместо возвышенного обобщения – **острота конкретной характеристики**, вместо статичной позы – **бурная динамика.**

Шедевры барокко

Источник

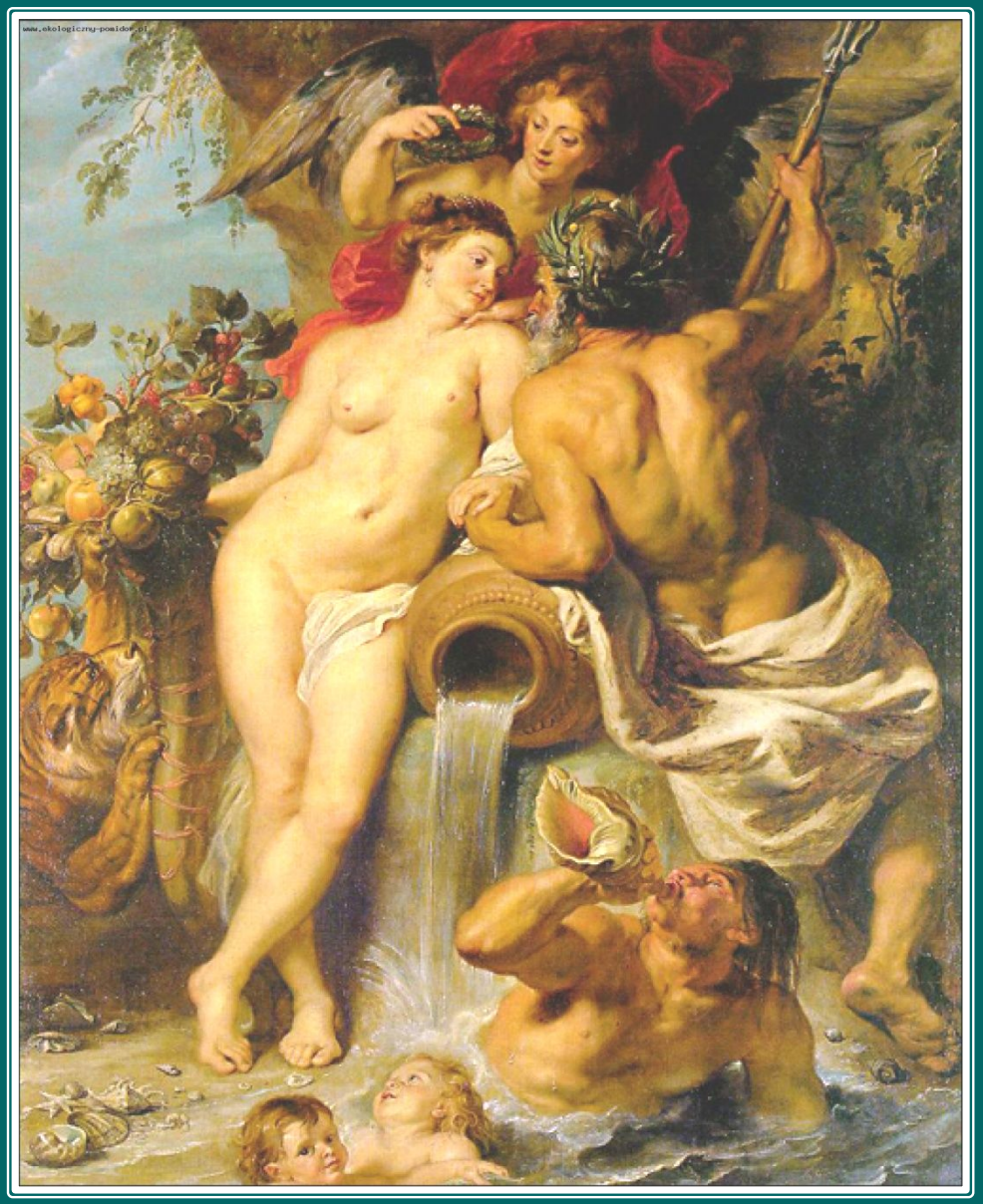
Джан Лоренцо Бернини. Статуя Давида в трех разных ракурсах

Шедевры барокко

Источник

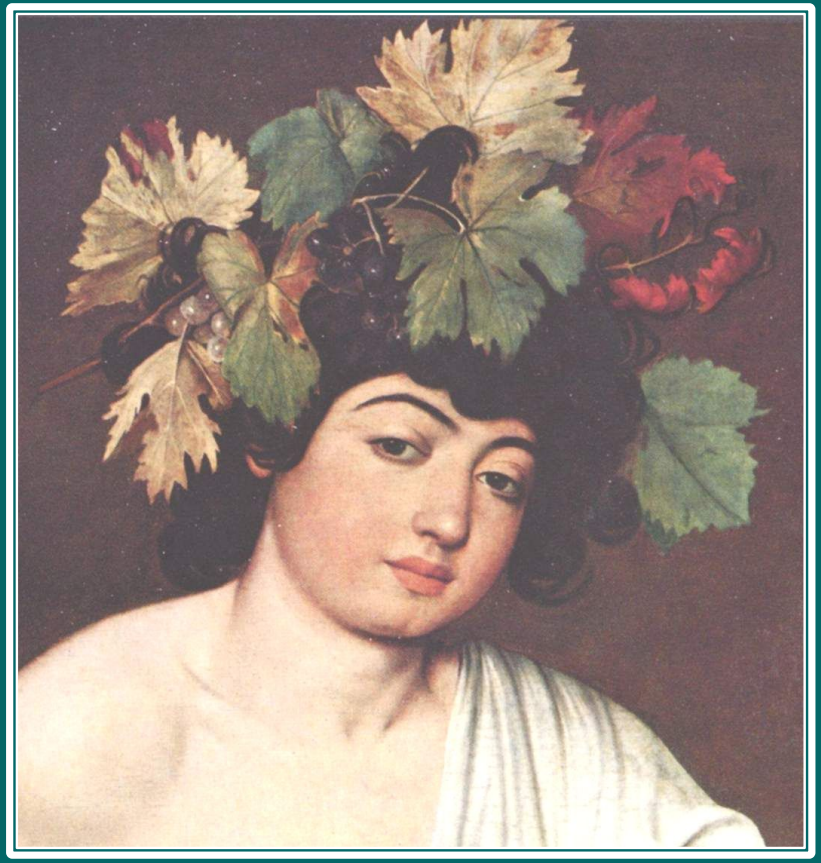
Джованни Франческо Барбьери. «Возвращение блудного сына»

Шедевры барокко



Питер Пауль Рубенс.
«Союз Земли и Воды»
(«Антверпен и Шельда»)

Шедевры барокко



Караваджо. «Вакх»

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/29435

Шедевры барокко

Рубенс Питер Пауль. «Персей и Андромеда»

Шедевры барокко

Источник

Аннибале Карраччи.
«Явление Христа святому Петру на Аппиевой дороге»

Источник

Аннибале Карраччи.
«Мадонна с евангелистом Матфеем»

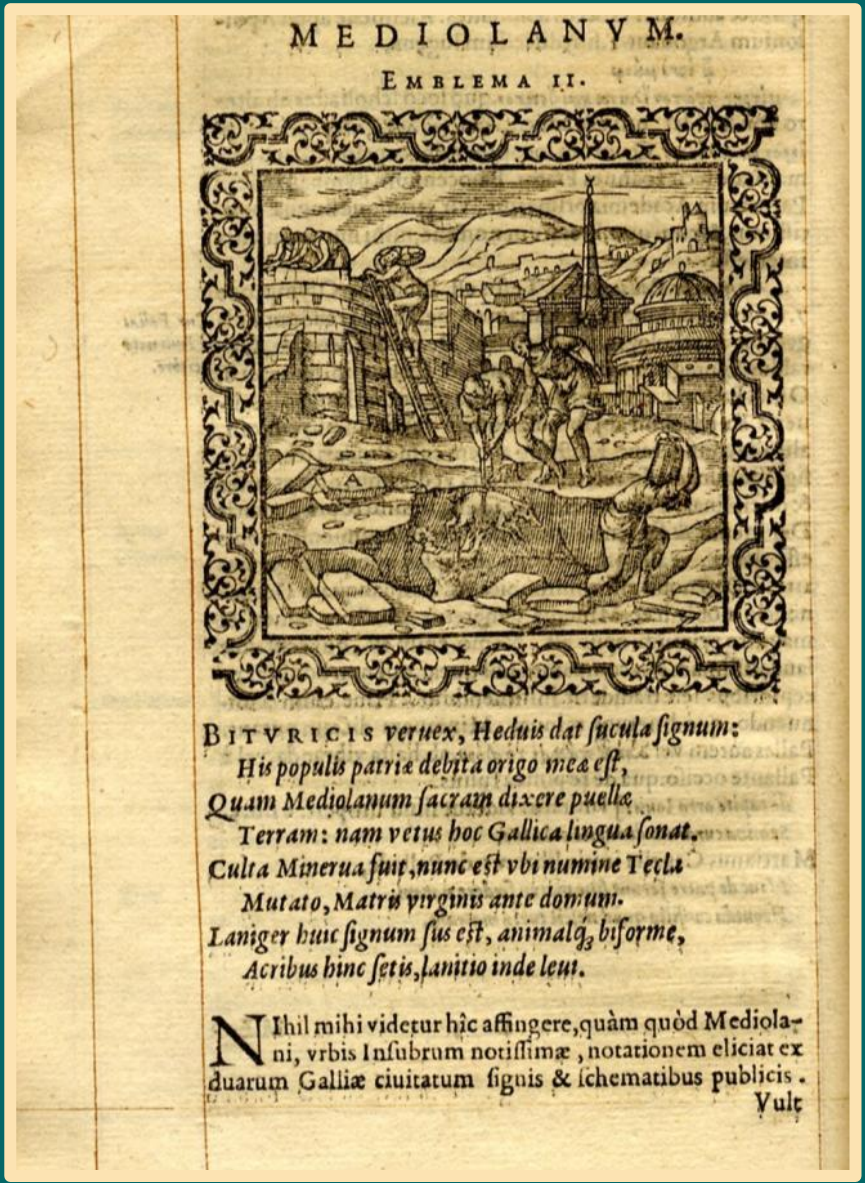
Приметы барокко

Барокко изобрело **оперу** – синтетический жанр, соединяющий и музыку, и поэзию, и балет, и живопись (декорации), и драму.

Сцена из оперы Клаудио Монтеверди «Орфей», представленной на Эдинбургском театральном фестивале в 2007 году.

Приметы барокко

Источник



MEDIOLANVM.

EMBLEMA II.

BITVRICIS veruex, Heduis dat ſucula ſignum:
His populis patriæ debita origo meæ eſt,
Quam Mediolanum ſacram dixere puellæ
Terram: nam vetus hoc Gallica lingua ſonat.
Culta Minerua fuit, nunc eſt vbi numine Tecta
Mutato, Matris virginis ante domum.
Laniger huic ſignum ſus eſt, animalq; biforme,
Acribus hinc ſetis, lanitio inde leui.

NIhil mihi videtur hîc affingere, quàm quòd Mediolani, vrbis Inſubrum notiſſimæ, notationem eliciat ex duarum Galliæ ciuitatum ſignis & ſchematibus publicis.

Vult

Другая любимая игрушка барокко – **геральдика, девизы и эмблемы.**

Эмблема сродни ребусу: ее надо расшифровывать, чтобы понять, какая абстрактная идея заложена в хитроумно расположенных образах.

Страница из «Книги эмблем» (1531) Андреа Альчати

Приметы барокко

В барочных сборниках эмблема состояла из трех элементов:

1. Изображение предмета или сочетания предметов; чаще всего тут использовались библейские и исторические фигуры;
2. Девиз – комментарий к подразумеваемому смыслу;
3. Пояснительная подпись.

Источник

Эмблема из книги голландского поэта и моралиста Якоба Катса – Silenus Alcibiadis sive Proteus, humanae vitae ideam, emblemata trifariam variato, oculis subjiciens.

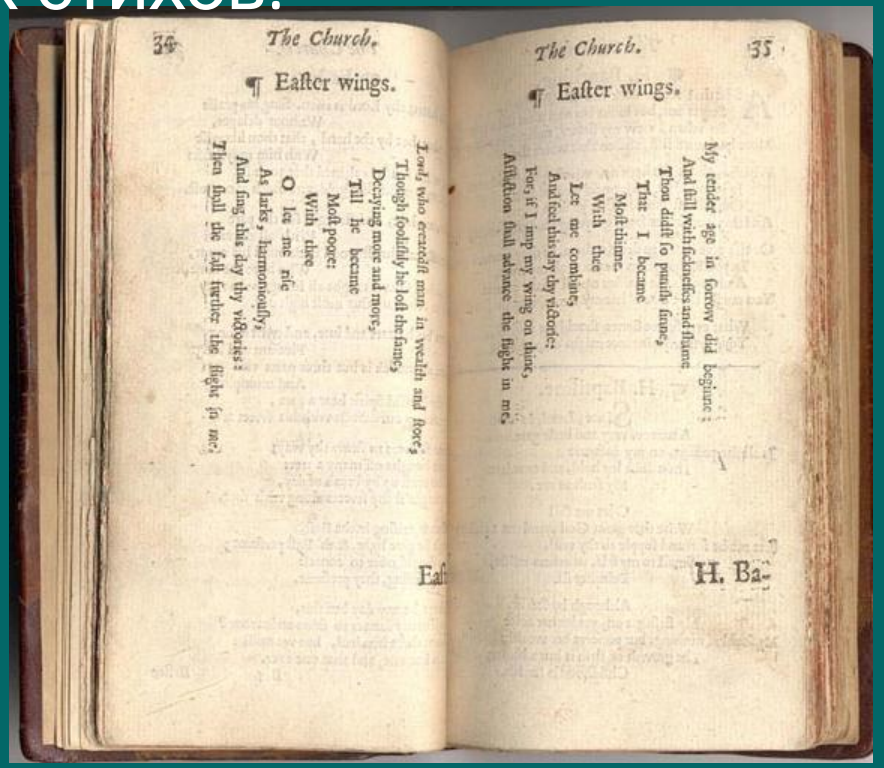
Приметы барокко

Барокко – одна из немногих эпох, находивших вкус в сочинении фигурных стихов.

Источник

Стихотворение Джорджа Герберта (1593–1633) «Пасхальные крылья»

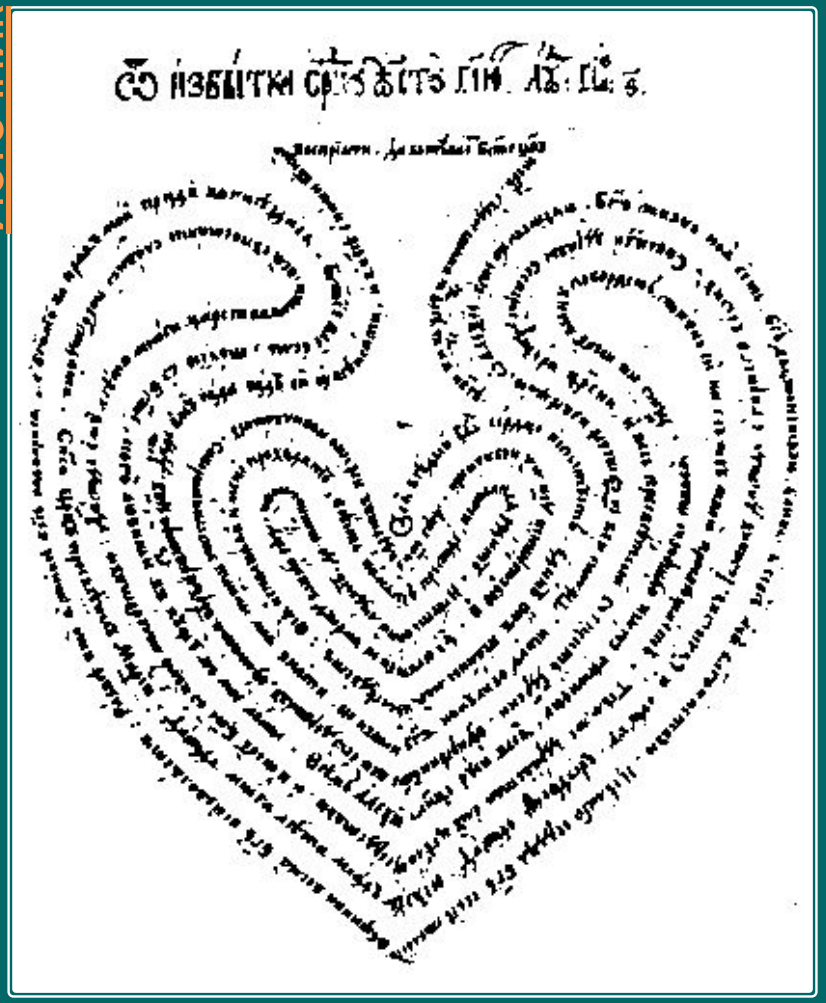
Источник



Стихотворение «Папоротник» (1667) наиболее известного представителя немецкой поэзии барокко Йоганна Карста обыгрывает слово «папоротник» на немецком языке.

Барокко в России

Источник



В русской литературе барокко представлено главным образом **Симеоном Полоцким** (1609 – 1680).

Помимо проповедей он написал несколько книг: «Вертоград многоцветный» (алфавитный справочник в стихах по всем вопросам жизни) и «Рифмотворную псалтырь» – стихотворное переложение всех псалмов.

Симеон Полоцкий. Фигурное стихотворение в форме сердца «От избытка сердца уста глаголят» из цикла «Благоприветствования» «на случай» – в честь рождения

Барокко в России

Вместе с барокко в России появились и первые картины – **«парсуны»** (искажение слова «персона», от лат. persona – личность, лицо).

Источник

Парсуна М.В. Скопина-Шуйского.
1-я половина 17-го века.

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.

Микеланджело да Караваджо
«Вакх»

Микеланджело да Караваджо
«Лютнист»

Караваджо «Отдых на пути в Египет»

Рубенс, Питер Пауль (Rubens, Sir Peter Paul. 1577 – 1640) – величайший живописец Фландрии XVII века, глава фламандской школы живописи, блестящий представитель стиля барокко в Европе.

Рубенс.
«Похищение
дочерей Левкиппа»

Питер Пауль Рубенс «Крестьянский танец»

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

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 костюме.

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

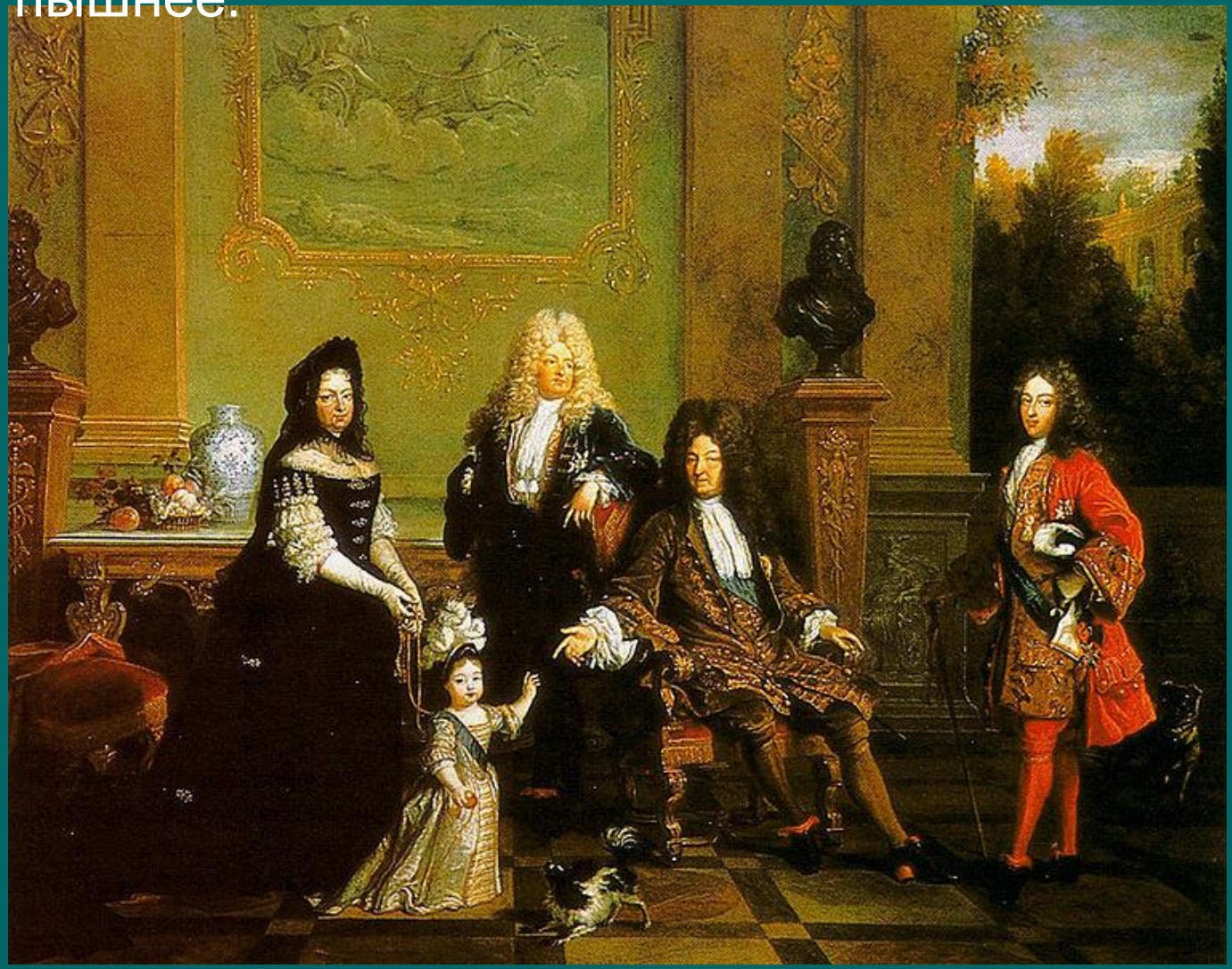
«Портрет инфанты Маргариты»
Диего Веласкеса

Драпировки были также и по краю декольте.

Декольте было широким, открывало плечи. Талия – узкая, под платьем носили корсет.

Клод Лефебр.
Портрет Луизы-Франсуазы де Лабом Леблан, герцогини де Лавальер, под названием «Диана»
(«Луиза де Лавальер»)

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.



Николя де Ларжильер. «Портрет Людовика XIV с семьёй»

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

Шарль Лебрен
«Триумф Людовика»

Идеал женской красоты сочетал парадность и кокетство.

Женщина должна была
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 тысяч 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

Подведем итоги

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

В стиле барокко воплотились 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 иррационального.

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

На родине барокко, **в Италии**, наиболее яркое и законченное воплощение этот стиль нашел в полных религиозной и чувственной аффектации произведениях архитектора и скульптора **Л. Бернини**, архитектора **Ф. Борромини**, живописца **Пьетро да Кортоны**; позднее он эволюционировал к фантастичности построек **Г. Гварнини**, бравурности живописи **С. Розы** и **А. Маньяско**, головокружительной легкости росписей **Дж. Б. Тьеполо**.

Во Фландрии в живописи **Питера Пауля Рубенса**, **Антониса Ван Дейка**, **Якоба Йорданса** эмоциональность и экспрессия барокко слились с мощным жизнеутверждающим началом.

В Испании в XVII в. некоторые черты барокко проступали в аскетичной архитектуре **Х.Б. де Эрреры**, в живописи **Х. Де Риберы** и **Ф. Сурбарана**, скульптуре **Х. Монтаньеса.** Необычайной сложности и декоративной изощренности они достигли в XVIII веке в постройках **Х. Б. де Чурригеры**.

Своеобразное истолкование барокко получило **в Австрии** (архитекторы **И.Б. Фишер фон Эрлах** и **И.Л. фон Хильденбрандт**, живописец **Ф.А. Маульберч**) и государствах **Германии** (архитекторы и скульпторы **Б. Нёйман**, **А. Шлютер**, **М.Д. Пёппельман**, братья **Азам**, семья архитекторов **Динценхоферов**, работавших также в Чехии), а также **в Польше, Словакии, Венгрии, Литве, России и др**. В 1-й половине XVIIIв. **барокко** эволюционирует к грациозной легкости стиля

Барокко – стиль, который 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.

Стиль барокко

	Италия	Франция	Фландрия	Испания	Германия и Австрия	Англия	Польша и Россия
Архитектура							
Скульптура							
Живопись							
Садово-парковое искусство							
Декоративно-прикладное искусство							
Музыка							
Литература							

План презентации – анализа произведения искусства

1. Титульный лист.
2. Краткие сведения о художнике.
3. История создания произведения.
4. Тема. Идея. Сюжет.
5. Художественные особенности (композиция, колорит, свет и цвет и т.п.)
6. Фрагменты, детали, их роль в композиции.
7. Судьба произведения.
8. Местонахождение произведения.
9. Оценка критиков, высказывания о произведении искусства.
10. Ваше мнение.
11. Список источников.

Автор-составитель:
Наталия Всеволодовна Дудкина,
методист по МХК
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга,
преподаватель гимназии № 405

Санкт-Петербург, 2012