Барокко

Барокко
Общая характеристика

- Стиль, свойственный искусству Западной Европы с конца XVI века (Италия) до середины XVIII века (Россия).
- По-испански barocco - странный, причудливый.

Общая характеристика

- Для барокко характерно тяготение к ансамблю и синтезу искусств, большая степень взаимопроникновения архитектуры, скульптуры, живописи.
- Искусство барокко отличается пышностью, экзальтацией образов; ему свойственны контрастность, напряженность, динамичность образов, стремление к совмещению реальности и иллюзии.

Архитектура и скульптура

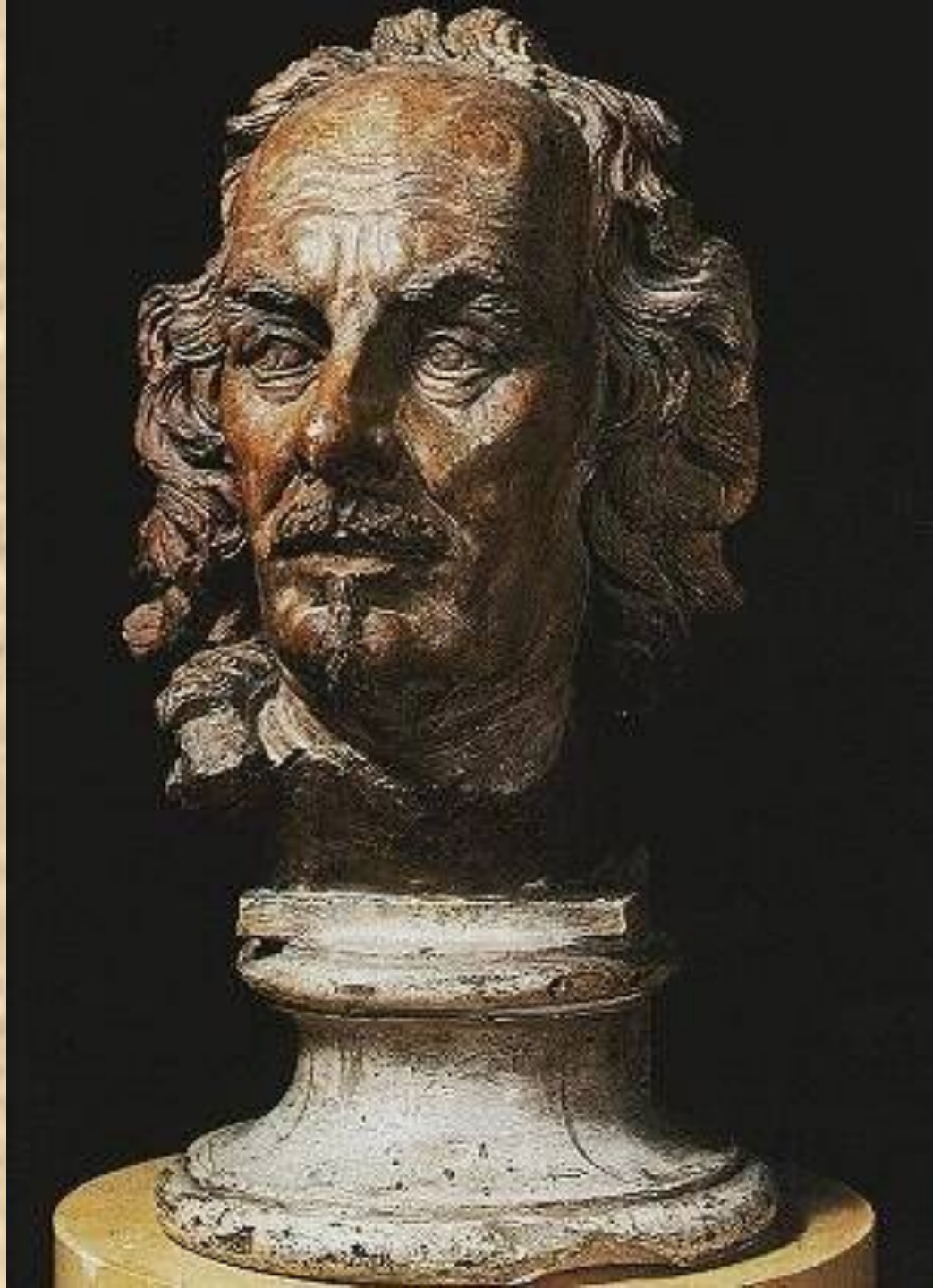
- Отличается мощным пространственным размахом,
- сложностью беспокойных, сливающихся друг с другом, как бы текучих форм,
- криволинейностью планов и очертаний,
- связью с окружающим пространством.

Архитектура и скульптура

- Италия 17 века:
  Лоренцо Бернини
- Россия 18 века:
  Франческо Бартоломео Растрелли
- Франция 18 века:
  стиль рококо

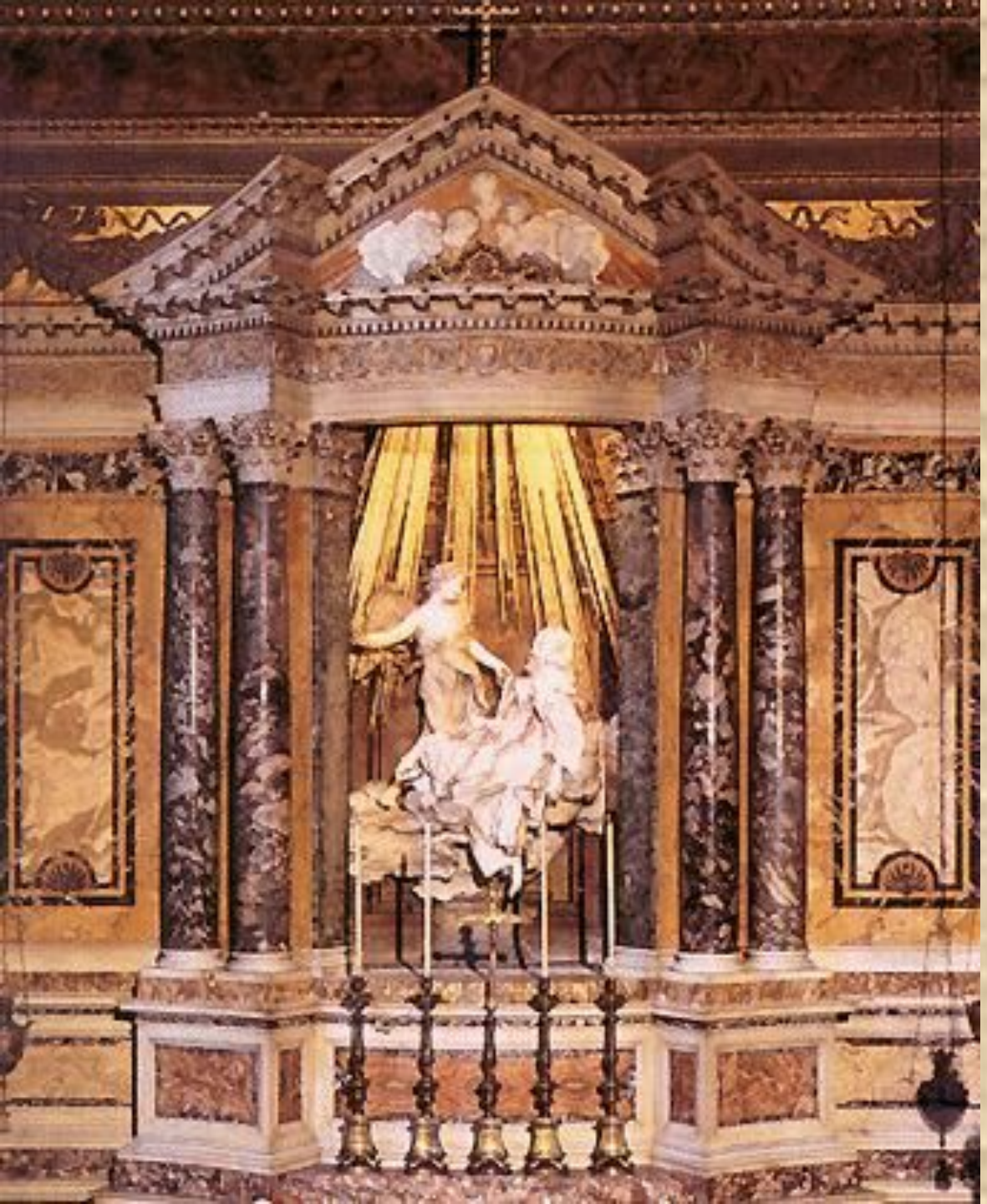
Лоренцо Бернини.

Автопортрет. 1670-е



Аполлон и Дафна.

1622-1625



Капелла Корнаро.

Церковь Санта Мария делла Виттория.
1645-1652

Экстаз св.Терезы.

Капелла Корнаро.
1645-1652

Скала Раджа в Ватикане. 1663-1666

Кафедра св.Петра

в соборе св.Петра
в Риме.

1657-1666

Киворий

в соборе св.Петра в Риме

1624-1633

Площадь св.Петра в Риме.
1656-1667

Санкт-Петербург

Б.Ф.Растрелли. Зимний дворец

Вид с Дворцовой площади

Парадная лестница

Часть фасада

Санкт-Петербург

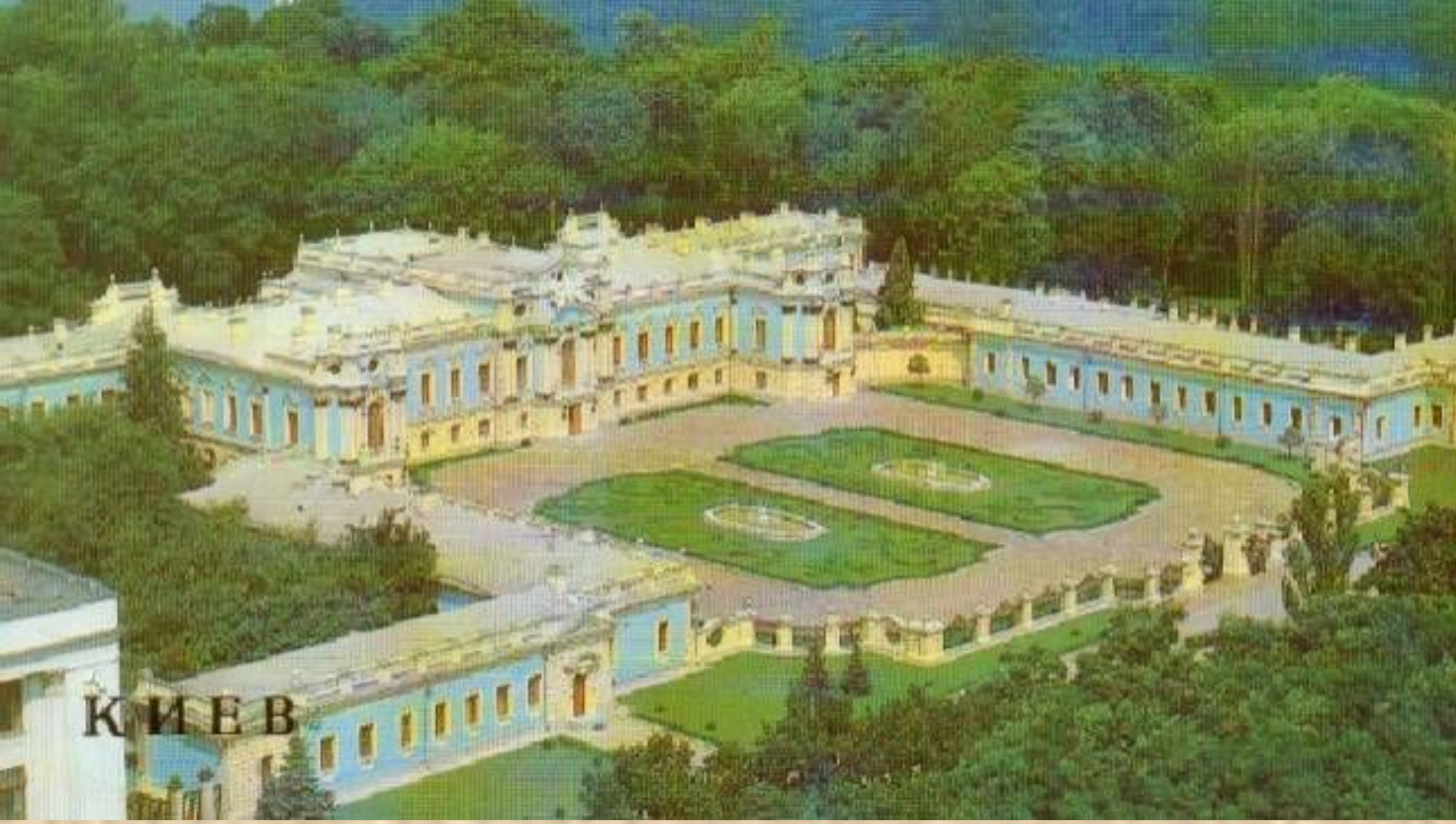
Б.Ф.Растрелли. Зимний дворец

Б.Ф.Растрелли

Екатерининский дворец в Царском Селе.
1752-1757

Б.Ф.Растрелли

Андреевская церковь



Мариинский дворец

Казань
Собор Петра и Павла

Интерьер барокко

- Барокко впервые в истории искусства соединил два понятия — стиля и образа жизни. Зародившись в конце XVI века, барокко, в сущности, было естественным продолжением ренессансного стиля. В дизайне интерьера барокко стремится к величию, пышности, пространственному размаху. Изменчивость, причудливая игра образов в интерьерах этого стиля была сравнима со сложностью настроения морской раковины-барокко, в честь которой он был назван. Основные черты: повышенная динамичность форм, беспокойный ритм кривых линий. Пышные помпезные формы барокко применялись в первую очередь в архитектуре и интерьерах церквей и монастырей.

Интерьер барокко

- В оформлении окон, мебели, посуды использовались сложные по очертаниям динамические овальные спирали. Пренебрежение спецификой материала ведёт к изогнутым, очень пластичным поверхностям предметов, кручёным колоннам, пухлым балясинам, богато профилированным карнизам и рамкам. Мотивами резных и мозаичных декоративных композиций служат щиты, картуши, прихотливо вьющиеся стебли, раковины, венки, гирлянды. Мебель часто покрывают яркими росписями и лаками, вводят в декор позолоту и инкрустацию хрустальными пластинками. Сидения часто обиваются дорогими тканями и обильно украшаются бахромой. Для барочного декора характерны искривление форм, овальные залы, арки, мраморные витые лестницы. Сложный, иногда даже перегруженный декор: лепнина, позолота, резьба, чеканка, инкрустация. В отделке преобладают растительные мотивы гирлянды цветов, листья, венки.

© Knauf
wm-painting.ru

Орнамент барокко

- **Орнамент барокко отличается разнообразием и выразительностью. Он сохраняет мотивы греческого и главным образом римского искусства, охотно использует получеловеческие и полузвериные фигуры, тяжелые гирлянды цветов и плодов, мотивы раковин и лилий в сочетании с символичным солнцем; широко применяется античный мотив акантового листа. В соединении с самыми прихотливыми и неожиданными завитками орнамент из аканта используется почти всеми видами прикладного искусства**

Орнамент барокко

- Орнамент второй половины XVII в. (позднее барокко) строго симметричен, для него характерно подражание архитектурным деталям: колонны, разорванные фронтончики, балюстрады, консольки. Декор этого периода богат, несколько грузен и величествен. Орнамент изобилует волютами, картушами, раковинами, жертвенниками, драконами, кариатидами и вазами с цветами.
  Орнамент стиля барокко нашел широкое применение в разных странах Европы, приобрел под влиянием национальных традиций каждой из них свои особые черты. Прихотливый узор из самых различных плодов и листьев, переданных с удивительной выразительностью, встречается в московских церквах конца XVII в. Он покрывает необыкновенной красоты золоченые иконостасы. Этот сложный резной орнамент носил название “Флермской резьбы”, выполнялся специальными мастерами Оружейной палаты.

В России орнамент в стиле барокко также широко использовался при оформлении интерьеров дворцов, созданных Б. Растрелли в Петербурге, Царском Селе, Петергофе. Общее свойство интерьеров Растрелли — их светский, увеселительный, праздничный облик. В них всюду — изобилие цвета, лепнины, узора. В декоративном убранстве интерьеров мастер чаще всего использует мотивы раковины, растительные завитки, картуши, купидонов. В руках русских резчиков даже вычурные завитки орнаментальных форм в стиле барокко по-своему размашисты и легки, полны особой жизнеутверждающей силы. Орнамент русского барокко — гордость отечественной архитектуры, он достойно обогатил мировые достижения орнаментики.

Живопись барокко

- Фландрия 17 века:
  Питер Пауэл Рубенс
  Антонис ван Дейк
- Италия 17 века:
  Микеланджело
  да Караваджо

П.П.Рубенс

Автопортрет с Изабеллой Брандт
1609

Персей и Андромеда

Вакханалия. 1615-1620

Союз Земли и Воды. Ок.1618

Портрет камеристки инфанты Изабеллы. 1625

Суд Париса. 1638-1639

Портрет Елены Фоурмент с детьми ок.1636

Антонис ван Дейк
Автопортрет
2-я пол 1620-х

Портрет сэра Томаса Чалонера ок 1640

Портрет неизвестной дамы с дочерью. 1627-1632

Семейный портрет 1621

Генриетта-Мария Французская и ее шут

Портрет придворного Карла I
1638

Карл I, король Англии на охоте 1635

Караваджо

Вакх
1593

Лютнист 1595

Призвание апостола Матфея

Успение Марии 1605-06