

«Архитектурный стиль Борокко в Италии»

Автор: Кучерова С.В. МБОУ СОШ № 7 с УИОП г.Железнодорожный

● *Содержание:*

- 1. Общие черты и понятия
- 2. Барокко в Италии
- 3. Барокко во Франции
- 4. Барокко в России
- 5. Интерьер
- 6. Скульптура
- 7. Живопись
- 8. Музыка
- 9. Литература

- Баро́кко (итал. *barocco* — «причудливый», «странный», «склонный к излишествам», порт. *pérola barroca* — «жемчужина неправильной формы» (дословно «жемчужина с пороком»); существуют и другие предположения о происхождении этого слова) — характеристика европейской культуры XVII—XVIII веков, центром которой была Италия.

Рим

Флоренция

Стиль барокко появился в эпоху Позднего Возрождения, в конце XVI — начале XVII веков в итальянских городах: Риме, Мантуе, Венеции, Флоренции. Барокко противостояло классицизму и рационализму.

**Эпоху барокко
принято считать
началом
триумфального
шествия
«западной
цивилизации».**

Мантуе

Венеция

Архитектура Барокко

Основные компоненты

Преобладающие модные
цвета

Приглушенные пастельные тона; красный, розовый, белый, голубой с желтым акцентом

Линии

Причудливый выпукло - вогнутый асимметричный рисунок; в формах полуокружность, прямоугольник, овал; вертикальные линии колонн; выраженное горизонтальное членение

Форма

Сводчатая, куполообразная и прямоугольная; башни, балконы, эркеры

Характерные элементы
интерьера

Стремление к величию и пышности; массивные парадные лестницы; колонны, пилястры, скульптуры, лепнина и роспись, резной орнамент; взаимосвязь элементов оформления

Конструкции

Контрастные, напряженные, динамичные; вычурные по фасаду и вместе с тем массивные и устойчивые

Окна

Полуциркульные и прямоугольные; с растительным декором по периметру

Двери

Арочные проемы с колоннами; растительный декор

Особенности барокко

- ❖ Несоблюдение ренессансной гармонии ради более эмоционального контакта со зрителем.
- ❖ Архитектура барокко отличается пространственным размахом, текучестью криволинейных форм, слиянием объемов в динамическую массу, богатым скульптурным декором, связью с окружающим пространством.

Особенности барокко

Стиль барокко был призван прославлять и пропагандировать могущество власти, знати и церкви, но вместе с тем он выразил прогрессивные идеи о сложности мироздания, безграничности и многообразии мира, его изменчивости. Человек в искусстве барокко воспринимается как часть мира, как сложная личность, переживающая драматические конфликты

Особенности барокко

Барокко свойственны контрастность, напряжённость, динамичность образов, аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств (городские и дворцово-парковые ансамбли, опера, культовая музыка, оратория); одновременно — тенденция к автономии отдельных жанров (концерто grosso, соната, сюита в инструментальной музыке). Мировоззренческие основы стиля сложились как результат потрясения, каким для XVI века стали Реформация и учение Коперника. Изменилось утвердившееся в античности представление о мире как о разумном и постоянном единстве, а также ренессансное представление о человеке как о разумнейшем существе.

Барокко в Италии

Для архитектуры 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 многоярусные, как у собора Св. Петра в Риме. Характерные детали барокко — теламон (атлант), кариатида, маскарон.

Наиболее яркие и характерные памятники барокко в Италии связаны с крупнейшими мастерами XVII века — Лоренцо Бернини, Гварино Гварини, Франческо Борромини, Карло Райнальди, Бальдассаре Лонгена и другими

Франческо Борромини

Гварино Гварини

Лоренцо Бернини

Церковь Иль-Джезу, Рим

Первым сооружением в стиле барокко считается римская церковь Иль-Джезу (Во имя Христа) — главная церковь ордена иезуитов. Церковь явилась завершающим этапом в долгой эволюции композиции храмовых сооружений эпохи Возрождения.

Собор Св. Петра. Карло Мадерна

Первым архитектором нового поколения был Карло Мадерна . В 1603 г. он был назначен главным архитектором собора Святого Петра, в Риме. Построенное Микеланджело центричное сооружение в форме греческого креста было перестроено в традиционную ранне-христианскую базилику в форме вытянутого креста

Церковь Сант Андреа ин Квиринале, Рим

**В 1653 г. Лоренцо
Бернини
построил небольшую
церковь Сант Андреа в
Риме на улице
Квиринале, одно из
выдающихся
сооружений в стиле
барокко.**

Церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане. Борромини

**Борромини завоевал
признание постройкой
небольшой францисканской
церкви Сан-Карло алле
Куатро Фонтане в Риме.
Маленькая церковь
привлекла внимание всего
Рима.**

Церковь Санта Мариа ин Кампителли

**Санта Мариа ин Кампителли ,
построенна на месте более
древнего храма в память об
избавлении от чумы.
Двухъярусный фасад церкви
напоминает церковь Иль-Джезу.**

Палаццо Пезаро, Венеция. Бальдасар Лонгена

Шедевр архитектора, церковь Санта-Мария делла Салюте построена на входе в Большой канал Венеции. Заказ на строительство церкви, которой предполагалось стать призывом к Богу, был дан архитектору республикой во время чумы 1630 года. Уникальный проект Лонгены предусматривал создание восьмиугольной церкви с огромным куполом. Скульптуры, расположенные в строго определенных местах здания, выполняли функцию контрфорсов.

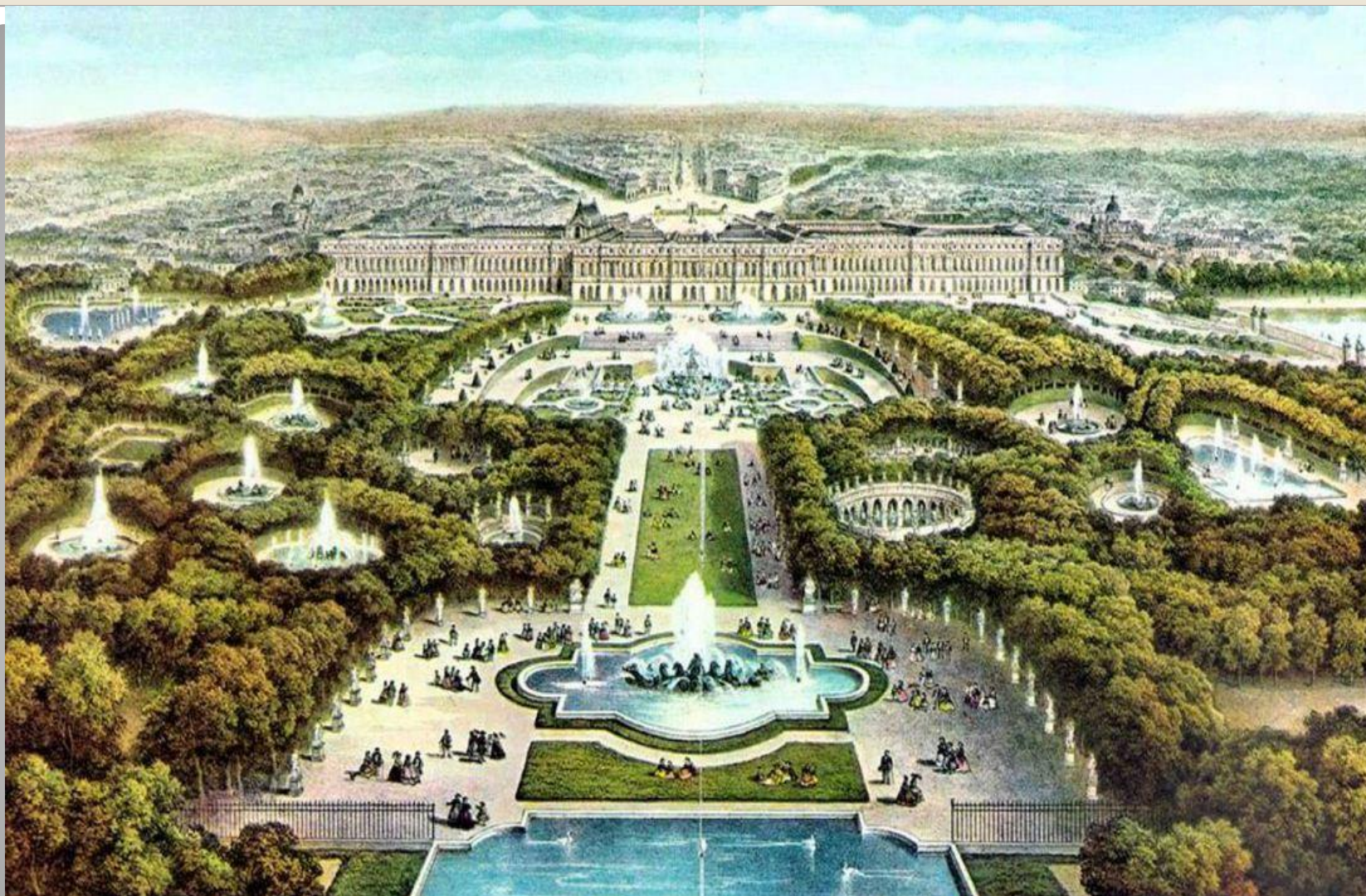

**Колонны и арки
церкви были
расположены
архитектором таким
образом, чтобы
привлекать взгляд
зрителя к часовням и
другим деталям
архитектуры здания,
как будто это было
здание театра.
Благодаря этому
проекту Лонгена
считается
первооткрывателем
стенографического
стиля в архитектуре
XVIII века.**

Барокко во Франции

Во Франции стиль барокко выражен скромнее, чем в других странах. Раньше считалось, что здесь стиль вообще развития не получил, и памятники барокко считались памятниками классицизма. Сейчас к французскому барокко причисляют Версальский дворец вместе с регулярным парком, Люксембургский дворец, здание Французской Академии в Париже и др. произведения. Характерной чертой стиля барокко является регулярный стиль в садово-парковом искусстве, примером которого является Версальский парк.

Версальский парк

Западная галерея Версальского дворца

Парадный дворец Версаль

Церковь Валь де Грасс. Франсуа Мансара

Первый камень будущей часовни был заложен 01 апреля 1645 года будущим королем, семилетним Людовиком XIV. Церковь была построена по проекту Франсуа Мансара. В основу композиции плана была положена традиционная схема купольной базилики с широким центральным нефом, перекрытым цилиндрическим сводом. Мощные спиральные валюты связывают первый этаж со вторым. Церковь увенчана приподнятым на высоком барабане куполом, одним из наиболее высоких куполов Парижа.

Соломон де Брос. Люксембургский дворец

Дворец резиденция в Париже, построен для королевы Франции Марии Медичи в начале 17 века. Одно из лучших сооружений французского барокко. Де Брос уменьшил выступления боковых корпусов, добавил среднюю, небольшую башню и скульптуры. В здании использован национальный колорит- высокие крыши. Архитектурный образ дворца стал неповторимым и самобытным.

Барокко в России

Барокко в России развивалось особым путем. Оно было связано с традициями русского зодчества XVII столетия и в петровское время обогатилось в результате воздействия со стороны западноевропейского строительства. Расцвет стиля падает на 40—50-е годы XVIII века, то есть на тот период, когда на Западе отмечается уже угасание поздней стадии барокко, так называемого стиля рококо, и отмечается переход к классицизму. Стиль рококо по существу в русской архитектуре не нашел применения

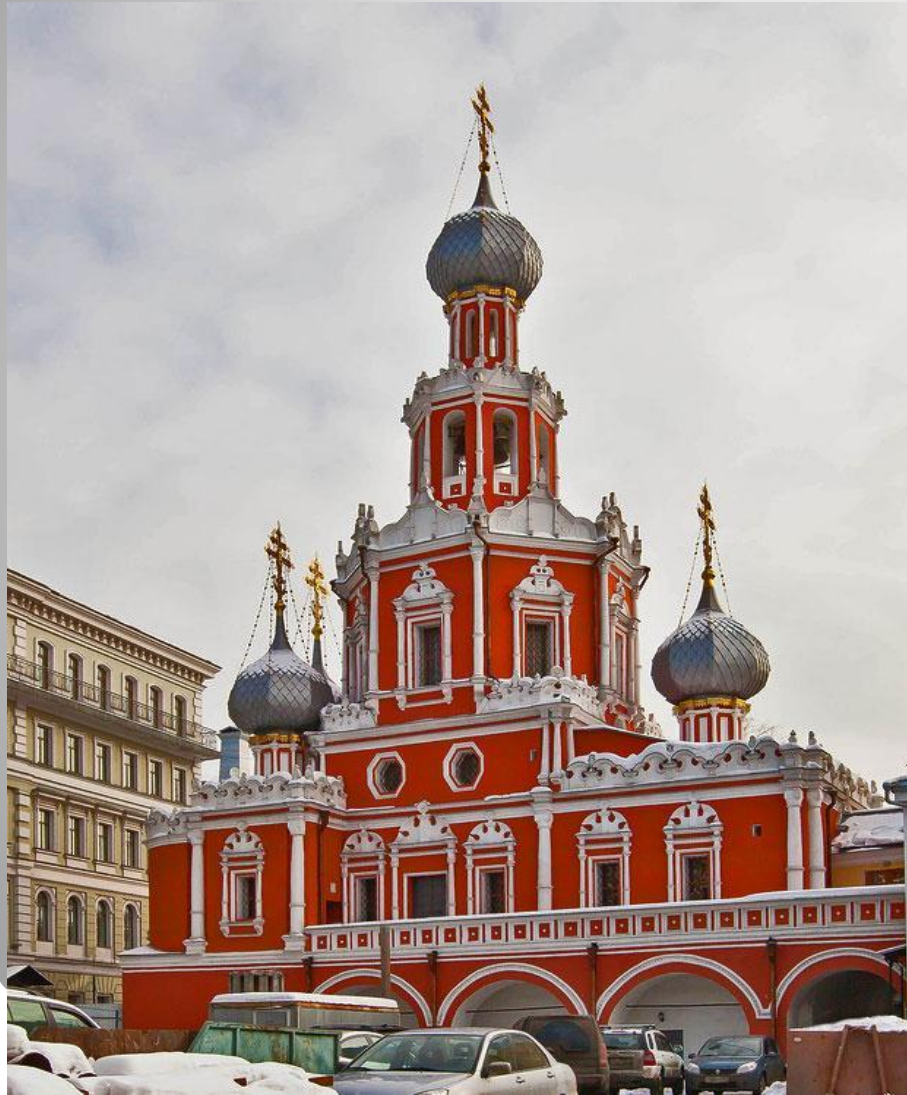
Голицынское барокко

Церковь Знамени Пресвятой Богородицы (конца 17 – начала 18 вв.) в усадьбе Дубровицы Подольского района Московской области стала образцом голицынского барокко.

Каменное здание поднято на высокий цоколь, окружено открытой галереей, декорированной каменным декором. Восьмигранная башня церкви увенчана золоченой короной. Фасады украшены скульптурами святых и ангелов.

Московское нарышкинское барокко

Своим названием это направление в архитектуре обязано боярскому роду Нарышкиных, строившим храмовые сооружения с элементами европейского барокко в своих имениях (комплекс архитектуры конца 17 – начала 18 вв.: относят церкви в Филях, Троицком-Лыкове, Уборах, Дубровицах, Успения на Маросейке).

Произведение архитектора С.Чевакинского (1713-1770 гг.)

**Никольского военно-морского собора (1753-1762 гг.)
(Морской собор Святителя
Николая Чудотворца и
Богоявления) - православный
храм на Никольской площади.
Четырёхъярусная колокольня
с высоким шпилем возведена
в 1755 – 1758 гг. Здание
Никольского морского собора
увенчано золочёным
пятиглавием, декорировано
коринфскими колоннами,
лепными наличниками,
широким антаблементом.**

Творения архитектора Растрелли (1700-1771 гг.) в стиле барокко

Ансамбль Смольного монастыря в Петербурге; Зимний дворец в Петербурге, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе (Пушкине), Большой дворец в Петергофе. Воскресенский Смольный монастырь - памятник русского зодчества в Санкт-Петербурге. В ансамбль включен монастырь, построенный в стиле барокко (1748 – 1764 гг., архитектор В.В. Растрелли).

Архитектор Д. Ухтомский (1719-1774 гг)

Создавал свои творения под влиянием Растрелли. До наших дней сохранилась пятиярусная колокольня в Троицко-Сергиевской лавре в Загорске.

Особенности русского барокко в архитектуре Петербурга

Дворец Монплеzir

Строительство дворца Монплеzir в Петергофе велось с 1714 по 1721 год под руководством архитекторов И. Браунштейна, Ж. Леблона и Н. Микетти. Проект составлен самим Петром I.

Стены здания раскрашены в цвет кирпича с пробеленными швами.

Северный фасад Монплезира украшен нишами и пилястрами.

Южный фасад имеет большие оконные и дверные проемы. От центрального корпуса идут галереи с балюстрадами. Галереи завершаются павильонами с двускатной крышей.

Барочная скульптура

Произведения скульптуры периода барокко (примерно 1600–1700 годы) можно разделить на две основные категории: те, что предназначались для украшения и дополнения архитектурных проектов, и скульптуры как отдельные самостоятельные работы. Вне зависимости от этого скульптура барокко являет собой яркую страницу в истории искусства.

Стефано Мадерно. Святая Цецилия.

Архитектурная скульптура

В архитектуре декоративные скульптуры использовались тремя различными способами.

Первый представлен в виде горизонтального размещения статуй и скульптур для детализации верхней части помещения. Это не изобретение эпохи, однако стоит выделить стилистические особенности и методы подхода мастеров того периода. Пример статуй, размещенных подобным образом, можно увидеть на Базалике Святого Петра (Рим) и дворце Версаля.

Еще один способ применения скульптуры в архитектурном деле – **использование статуй вместо колонн и стоек**, обеспечивающих поддерживающие функции. Такой подход применялся в древней Греции, а особенно модным стал в эпоху барокко в Австрии и Германии. **Третье** и наиболее типичное использование скульптуры представляло собой различные фризy и различные декоративные элементы.

В скульптуре того периода появляется движение. Фигуры никогда не изображены в неподвижности, обычно фиксировался кульминационный драматичный момент, наполненный динамизмом.

Скульптура барокко –
художественный стиль в сфере
скульптуры.

Сложился в XVII – первой
половине XVIII века, как одна
из составляющих
эпохи барокко в культуре.

Характеризуется:

- подчёркнутой театрализацией
образов
- динамизмом поз
- экспрессивностью лиц и
жестов
- специфической
экстравагантностью

Лоренцо Бернини. Давид

Джан Лоренцо Бернини (1598-1680)

Бернини считается создателем и выразителем барокко.

В его скульптуре воплотились основные элементы этого стиля:

- динамизм поз,
- резкий разворот тел,
- экспрессивность жестов и лиц,
- отполированная до блеска поверхность мрамора, а также
- множественность ракурсов, что позволяет воспринимать скульптуру с разных точек зрения.

В число лучших его работ раннего периода входят «Аполлон и Дафна» (1622-1625) и «Давид» (1623)

*«Святой Лонгин» (1629—1638) в соборе
Святого Петра*

Портрет Констанцы Буонарелли (1635)

Надгробный памятник папе Урбану VIII
(1627—1644)

«Экстаз Св. Терезы» (1647—1652)

Два скульптора, Франсуа Жирардон и Антуан Кузевокс, порвали с наследием Бернини. Оба работали на отделке Версальского дворца и были любимыми скульпторами короля.

*Франсуа Жирардон. Круглая колоннада.
Версальский дворец.*

*Антуан Кузевокс. Ваза Войны в
парке Версаля.*

Интерьер барокко

Возросла роль росписей, поскольку интерьеры требовали много цвета и крупных, богато украшенных деталей. В интерьере часто использовались контрастные цвета: нередко можно было встретить мраморный пол, напоминающий шахматную доску.

Роскошь интерьера в стиле барокко

Роскошь интерьера в стиле барокко

Роскошь интерьера в стиле барокко

Барокко в живописи

Стиль барокко в живописи характеризуется динамизмом композиций, «плоскостью» и пышностью форм, аристократичностью и незаурядностью сюжетов. Самые характерные черты барокко — броская цветистость и динамичность; яркий пример — творчество Рубенса и Караваджо.

Микеланджело Меризи (1571—1610), которого по месту рождения близ Милана прозвали Караваджо, считают самым значительным мастером среди итальянских художников, создавших в конце XVI в. новый стиль в живописи.

Характерный приём живописи Барокко - "прорыв" в заоблачную высь - мастерски применил художник Андреа Поццо (1642-1709) в лучшей своей фреске "Святой Игнатий Лойола в раю" (1691-1694 гг.) церкви Сант-Иньяцио в Риме. Картину небесного торжества святых обрамляет изображение архитектурных деталей, которые продолжают реальную архитектуру храма. Поццо изобрёл множество новых ракурсов - в огромной композиции очень мало повторяющихся поз и разворотов.

Кагер, Иоганн Матиас Плафон "Золотого зала" в Аугсбурге: "Военный совет" между Благосостоянием, Справедливостью, Доверием и Здоровьем Материал, техника: Фреска Дата создания: 1622 Месторасположение: Аугсбург, Ратуша (до 1945).

Музыка барокко

Музыка барокко появилась в конце эпохи Возрождения и предшествовала музыке классицизма.

Особенности музыки барокко

- Неожиданные переходы
- Контрасты и противопоставления
- Технически трудные, виртуозные пассажи в пении
- Одновременное звучание множества инструментов
- Использование танцевальных ритмов

- Антонио Вивальди писал музыку в стиле **барокко**, для этого стиля характерна «Живописность мышления»

Барокко в литературе

- 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.
- 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).

