

***Презентация темы:
«Барокко»***

БАРОККО - искусство (Baroque art.), стиль европейского искусства и архитектуры XVII-XVIII веков. В разное время в термин "барокко" вкладывалось разное содержание. Поначалу он носил оскорбительный оттенок, подразумевая нелепицу, абсурд (возможно, он восходит к португальскому слову, означающему уродливую жемчужину). В настоящее время он употребителен в искусствоведческих трудах для определения стиля, господствовавшего в европейском искусстве между маньеризмом и рококо, то есть приблизительно с 1600 г. до начала 18 века. От маньеризма Барокко искусство унаследовало динамичность и глубокую эмоциональность, а от Ренессанса - основательность и пышность: черты обоих стилей гармонично слились в одно единое целое.

Стиль барокко был порожден в результате возникновения нового типа храма, который, в свою очередь, возник как реакция на протестантизм. Барокко одухотворяет все части здания и интерьера, заменяя прямые линии изогнутыми, подчиняя неживую природу ритму движения и дыхания, населяя

лепными изображениями
ных и людей.

*Римская
церковь Сан Карло алле
Куаттро Фонтане (у четырех
фонтанов), созданная
Ф. Борромини.*

рассматр

королевских
садов и п
интерьера
подстри
растительн
ступями

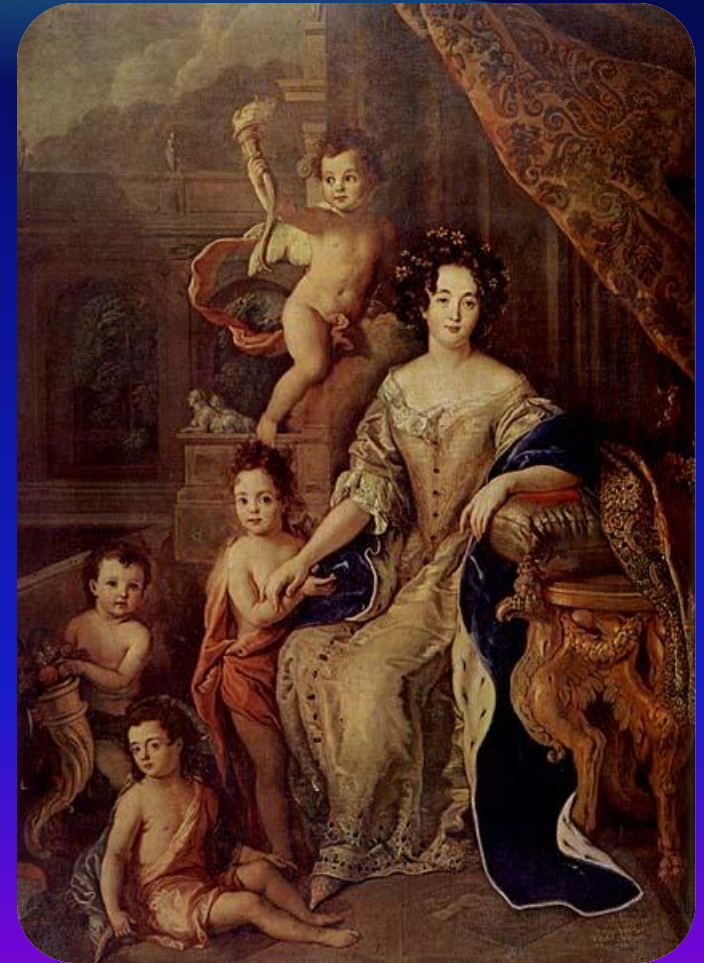

рпей декорацией

Человек эпохи барокко.

Барочный человек отвергает естественность, которая отождествляется с дикостью, бесцеремонностью, самодурством, зверством и невежеством — всем тем, что в эпоху романтизма станет добродетелью. Женщина барокко дорожит бледностью кожи, на ней неестественная, вычурная причёска, корсет и искусственно расширенная юбка на каркасе из китового уса. Она на каблуках.

Портрет мадам де Монтеспан, фаворитки Людовика XIV.

Антонис ван Дейк. Портрет Джеймса Стюарта, ок. 1637

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. К чему сила, если теперь убивают, нажимая на спусковой крючок мушкета. В эпоху барокко естественность — это синоним зверства, дикости, вульгарности и сумасбродства.

Барокко характеризует идея облагораживания естества на началах разума. Нужду не терпеть, но «благообразно в приятных и учтивых словах предлагать» (Юности честное зерцало, 1717). Согласно философу Спинозе, влечения уже составляют не содержание греха, но «саму сущность человека». Поэтому аппетит оформляется в изысканном столовом этикете (именно в эпоху барокко появляются вилки и салфетки); интерес к противоположному полу — в учтивом флирте, ссоры — в утончённой дуэли.

Для барокко характерна идея спящего Бога — деизм. Бог мыслится не как Спаситель, но как Великий Архитектор, который создал мир подобно тому, как часовщик создаёт механизм. Отсюда такая характеристика барочного мировоззрения как механицизм. Закон сохранения энергии, абсолютность пространства и времени гарантированы словом Бога. Однако, сотворив мир, Бог почил от своих трудов и никак не вмешивается в дела Вселенной. Такому Богу бесполезно молиться — у Него можно только учиться. Поэтому подлинными хранителями Просвещения являются не пророки и священники, а учёные-естествоиспытатели. Исаак Ньютон открывает закон всемирного тяготения и пишет фундаментальный труд «Математические начала натуральной философии» (1689), а Карл Линней систематизирует биологию в "Системе природы" (1735). Повсюду в европейских столицах учреждаются Академии Наук и научные общества.

Многообразиие восприятия повышает уровень сознания — примерно так говорит философ Лейбниц. Галилей впервые направляет телескоп к звёздам и доказывает вращение Земли вокруг Солнца (1611), а Левенгук под микроскопом обнаруживает крошечные живые организмы (1675). Огромные парусники бороздят просторы мирового океана, стирая белые пятна на географических картах мира. Литературными символами эпохи становятся приключения и путешественники и Мюнхгаузе

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.

Караваджо. Призвание апостола Матфея.

Рубенса и Караваджо.

Живопись должна показывать живую подвижную сущность вещей, в первую очередь, с помощью света, который традиционно рассматривался как излияние божества. Если ранее священная история воспринималась как давно свершившаяся, то искусство барокко открыло нам некий новый план реальности, в котором чудесное происходит постоянно. Его можно увидеть и в повседневных бытовых сценах (если их осветить именно этим божественным светом).

Наиболее ярким живописцем этого стиля стал П. П. Рубенс, заполнивший своими гигантские полотна массивами мускулистых тел, залитых золотистым искрящимся светом заката.

**Питер Пауль Рубенс.
Автопортрет в
кругу друзей
Мантуа**

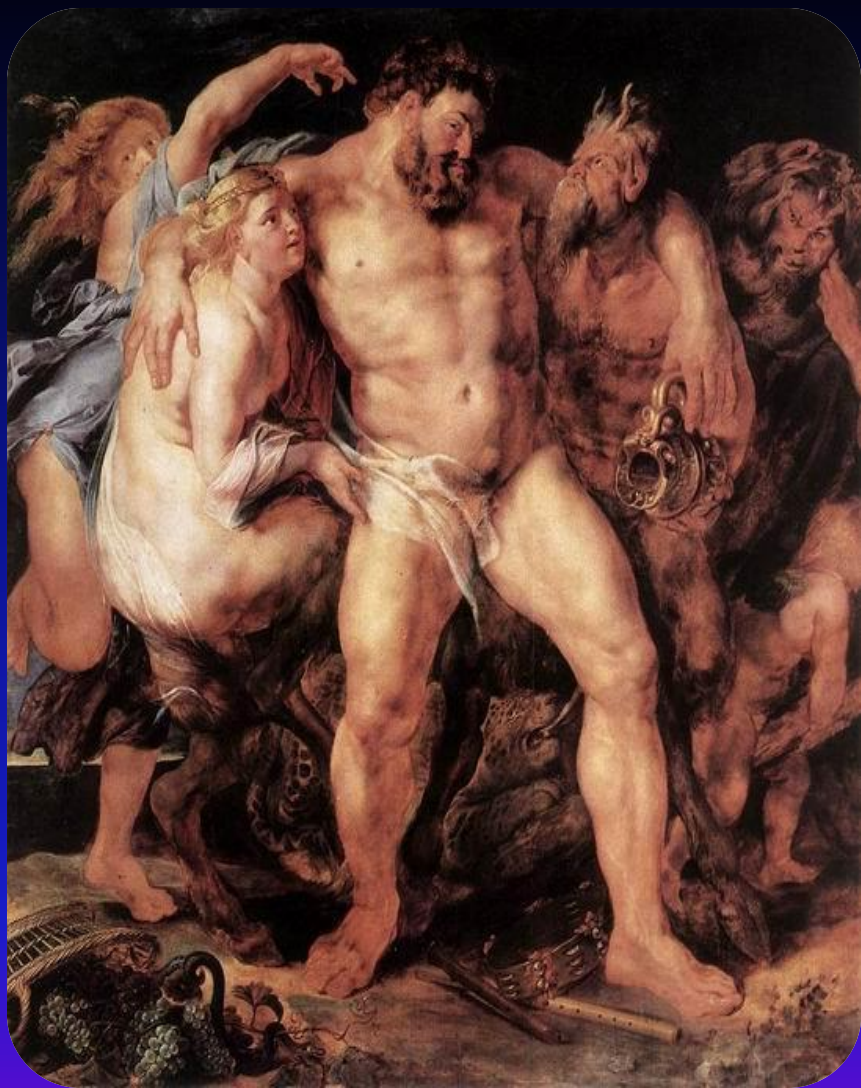

Питер Пауль Рубенс.
Союз Земли и Воды, 1618 г.

Питер Пауль Рубенс. Три
Распятия, 1620г.

Питер Пауль Рубенс.
Геракл, 1611г.

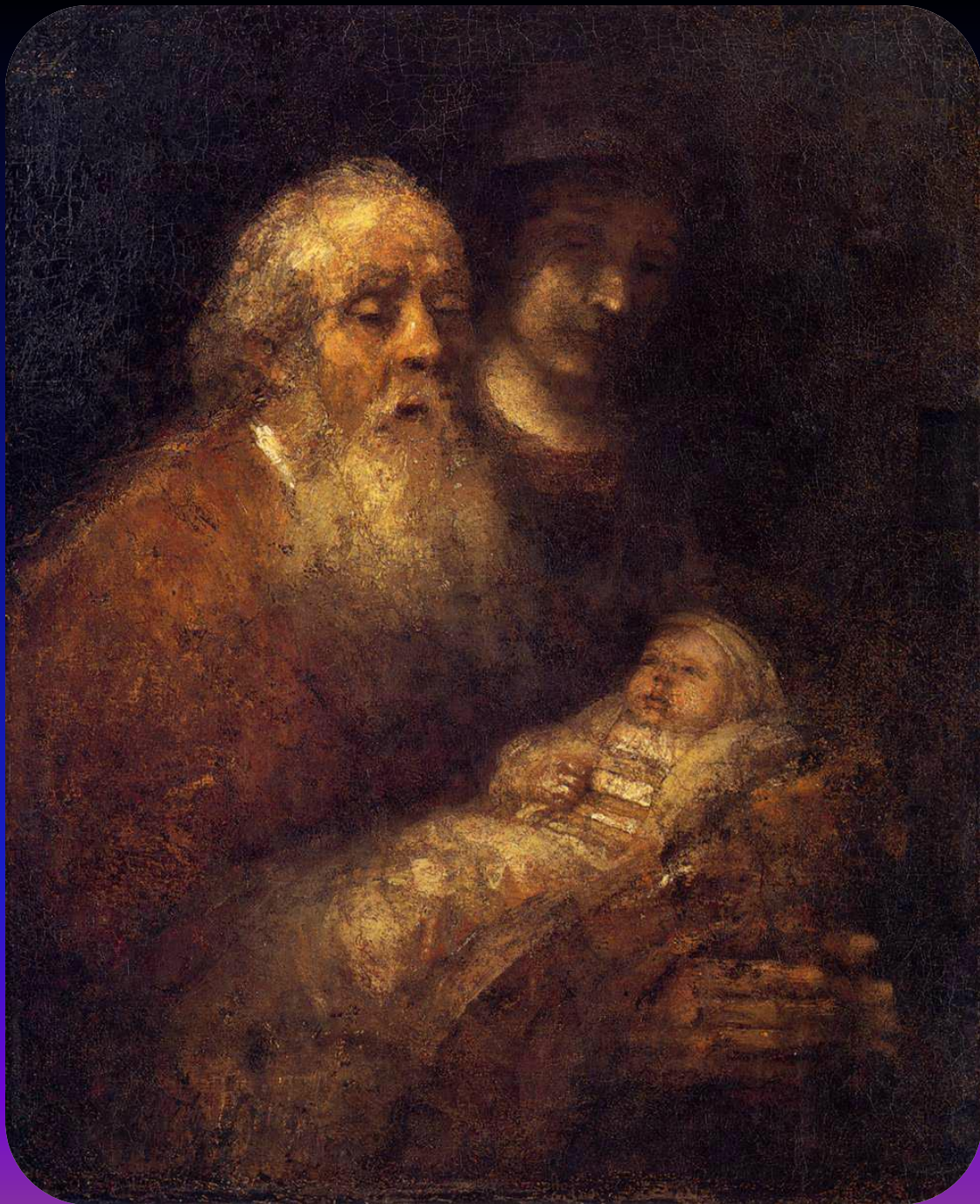
Питер Пауль Рубенс.
Пригвожденный Прометей,
1610-1611гг.

Менее праздничны, но более глубоки картины Рембрандта – вершины XVII в. Скупко расходуя яркие солнечные лучи, живописец лишь на миг заставляет трагическую действительность отступить в темноту, которая занимает часто большую часть полотна.

Рембрандт Харменс ван Рейн.
Возвращение
блудного сына, 1669г.

**Рембрандт
Харменс ван
Рейн. Симеон во
храме, 1669г.**

Рембрандт
Харменс ван
Рейн. Портрет
Саскии в образе
Флоры, 1634г.

**Рембрандт
Харменс ван
Рейн.
Автопортрет
Рембрандта,
1661г.**

Барокко в архитектуре.

Для архитектуры барокко (Л. Бернини, Ф. Борромини в Италии, Б. Ф. Растрелли в России, Ян Кристоф Глаубиц в Речи Посполитой) 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.

Самым грандиозным ансамблем в стиле барокко являются собор и площадь Св. Петра в Риме.

Сан-Марко - трёхнефная титулярная базилика в Риме, на площади Сан-Марко, окружённая Палаццо Венеция. Церковь была построена в 336 г. В 1740-1750 г. внутреннее убранство церкви отреставрировано в барочном стиле.

Сан-Джованни-
деи-Фиорентини
(
барокко, 1509-17
38гг)

Церковь Св. Марии Магдалины (барокко, XVII в.)

Церковь Иль-Джезу построена в 1568-1584 гг. в духе маньеризма, довольно близко предвещавшем эстетику барокко (архитекторы Джакомо да Виньола и Джакомо делла Порта, первоначальный проект подготовил Микеланджело).

Королевский дворец в Мадриде.

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. Бытует бурлескно-сатирическое отношение к действительности. 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, П. Кальдерон). Известна пьеса Кальдерона «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, 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.

Франсиско де Кеведо. Испанский поэт и прозаик.

Оноре д'Юрфе. Французский писатель XVII века.

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

внутреннею преемственности

в литературе появилось название «лонгоризма» по имени модном и знаменитом. В Испании барочное направление одною из аристократических салонов Парижа, наиболее

Немецкий писатель.

Английский поэт, крупнейший представитель метафизического направления.

Мода эпохи барокко.

Мода эпохи барокко соответствует во Франции периоду правления Людовика XIV, второй половине XVII века. Это время абсолютизма. 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. До Петра I европейские костюмы носили также и в России некоторые аристократы, хотя не повсеместно.

некоторые аристократы, хотя не повсеместно.
Целью европейские костюмы носили также и в России

Николя де Ларжийер. Портрет Людовика XIV с семьёй.

Барокко в интерьере.

Для стиля Барокко характерна показная роскошь, хотя он сохраняет в себе такую важную черту классического стиля, как симметрия.

Роспись была популярна всегда, а в стиле барокко она стала просто необходимой, поскольку интерьеры требовали много цвета и крупных, богато украшенных деталей. Потолок, украшенный фресками, стены из расписанного мрамора и позолота были как никогда популярны. В интерьере часто использовались контрастные цвета: нередко можно было встретить мраморный пол, напоминающий шахматную доску. Золото было везде, и все, что можно было покрыть позолотой, было позолочено. Ни один уголок дома не оставляли без внимания при декорировании.

оставляли без внимания при декорировании.

Стиль барокко не подойдет для небольших помещений, поскольку массивная мебель и украшения занимают много места, и для того, чтобы комната не смотрелась как музей, должно быть много свободного пространства.

Если все же Вам очень нравится барокко, даже в небольшой комнате можно воссоздать дух этого стиля, ограничившись стилизацией, используя некоторые детали барокко, такие как:

- статуэтки и вазы с растительным орнаментом;

- гобелены на стенах;

- зеркало в золоченой раме с лепниной;

- стулья с резными спинками и т.д.

Девиз барокко - жизнь на показ.

Неоднозначность стиля барокко объясняется его происхождением.

Как считают некоторые исследователи (в частности Ноаг, John D (1975). Islamic architecture. London: Faber. ISBN 0-571-14868-9), он был заимствован из архитектуры турков-сельджуков.

сельджуков

заимствован из архитектуры турков-сельджуков