

Барокко

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. Был призван прославлять могущество церкви и светской аристократии, тяготел к парадной торжественности и

Барокко получило 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.

Коронование девы Марии, 1595-1598

У истоков традиции Барокко искусства 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 характерны неестественность и стилевая неопределённость. Караваджо и Карраччи своим искусством вернули ей цельность и

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

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 Вахс”, “Юноша с корзиной фруктов” - оба в галерее Боргезе, Рим) идеализации образов и аллегорическому истолкованию сюжета, свойственным искусству

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.

Непосредственно он учился у Аннибале Карраччи, был, как и он,

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.

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

Искусству Барокко характерны: обилие внешних эффектов и элементов. Фигуры рисунка и их группы изображены торжественно, выражения лиц чувственны. 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, большое внимание уделяли материалистическому изображению

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.

«Сусанна и старцы» 1647

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.

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

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

**Создаются
парадные
портреты,
предназначенны
е для украшения
интерьеров.**

"Ослепление Самсона" 1636

"Ночной дозор" 1642 Рейкс музей,
Амстердам

"Даная" 1636 Эрмитаж, Санкт-Петербург

"Торжество Валтасара" 1635

Мария Магдалена Ок. 1600

Св. Иероним и ангел 1635

Похищение Европы 1630-1640

Архитектура в стиле Барокко

**Карло Мадерна Церковь Святой Сусанны,
Рим**

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.

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

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

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 в. барокко эволюционирует к грациозной лёгкости стиля рококо, сосуществует и переплетается с ним, а с 1770-х гг. повсеместно вытесняется классицизмом.

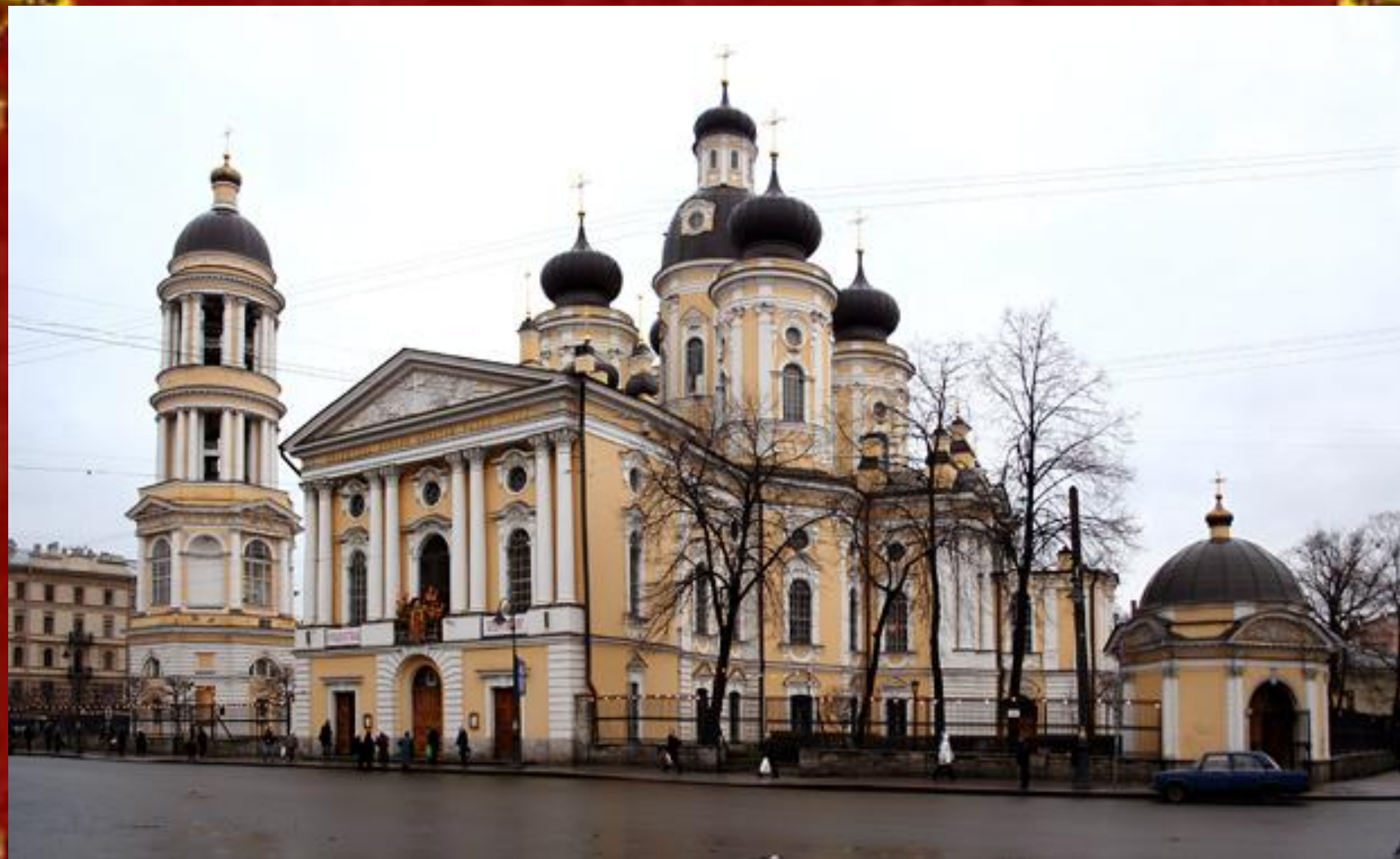
**Собор св. Андрея
Первозванного**

Архитектор: Вист А. Ф. Год постройки: 1764-1768. Стиль: 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

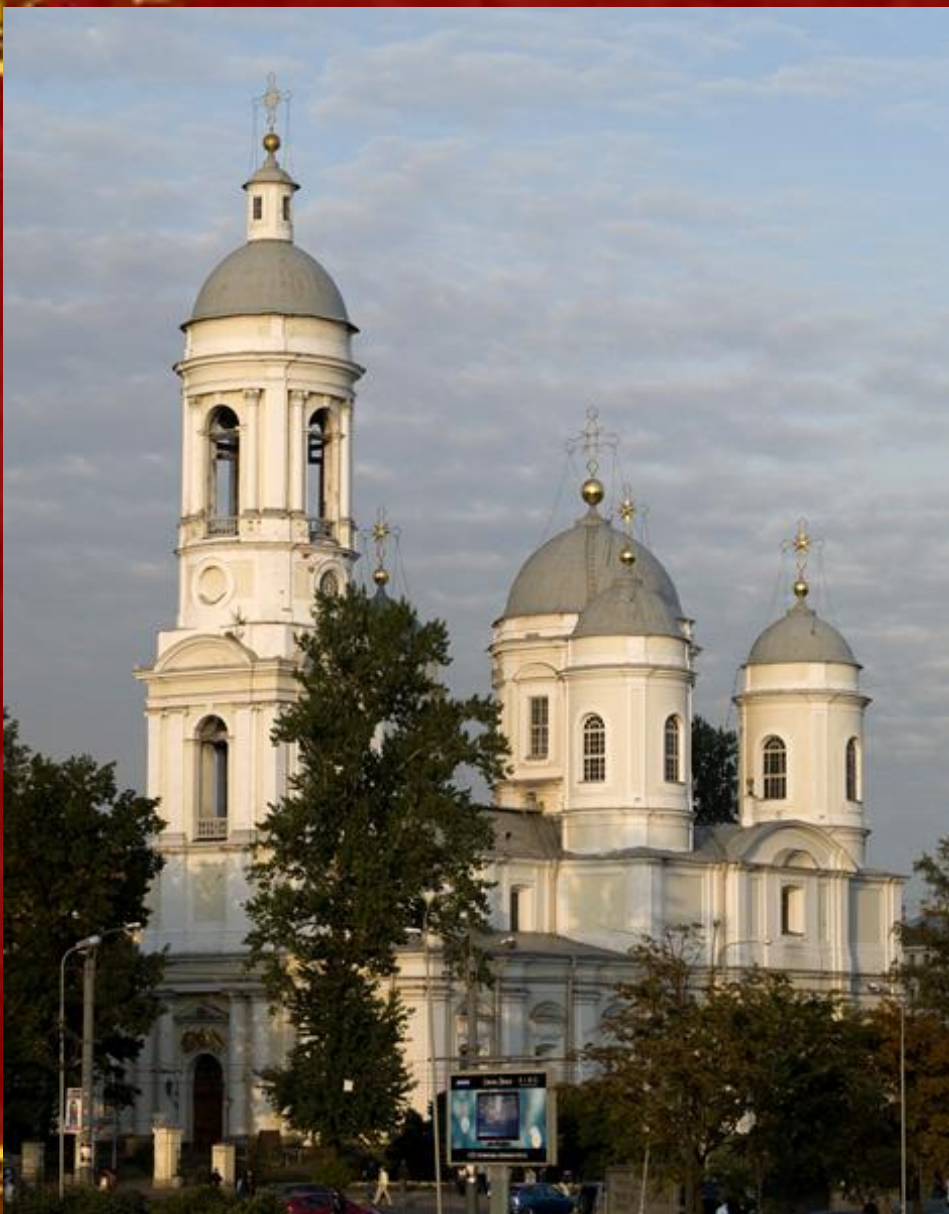
Собор Владимирской иконы Божией Матери с колокольней

Архитектор: Кваренги Д. Год постройки: 1761-1769, 1783 Стиль: Барокко

**Дворец И. И.
Шувалова**

Архитекторы: **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

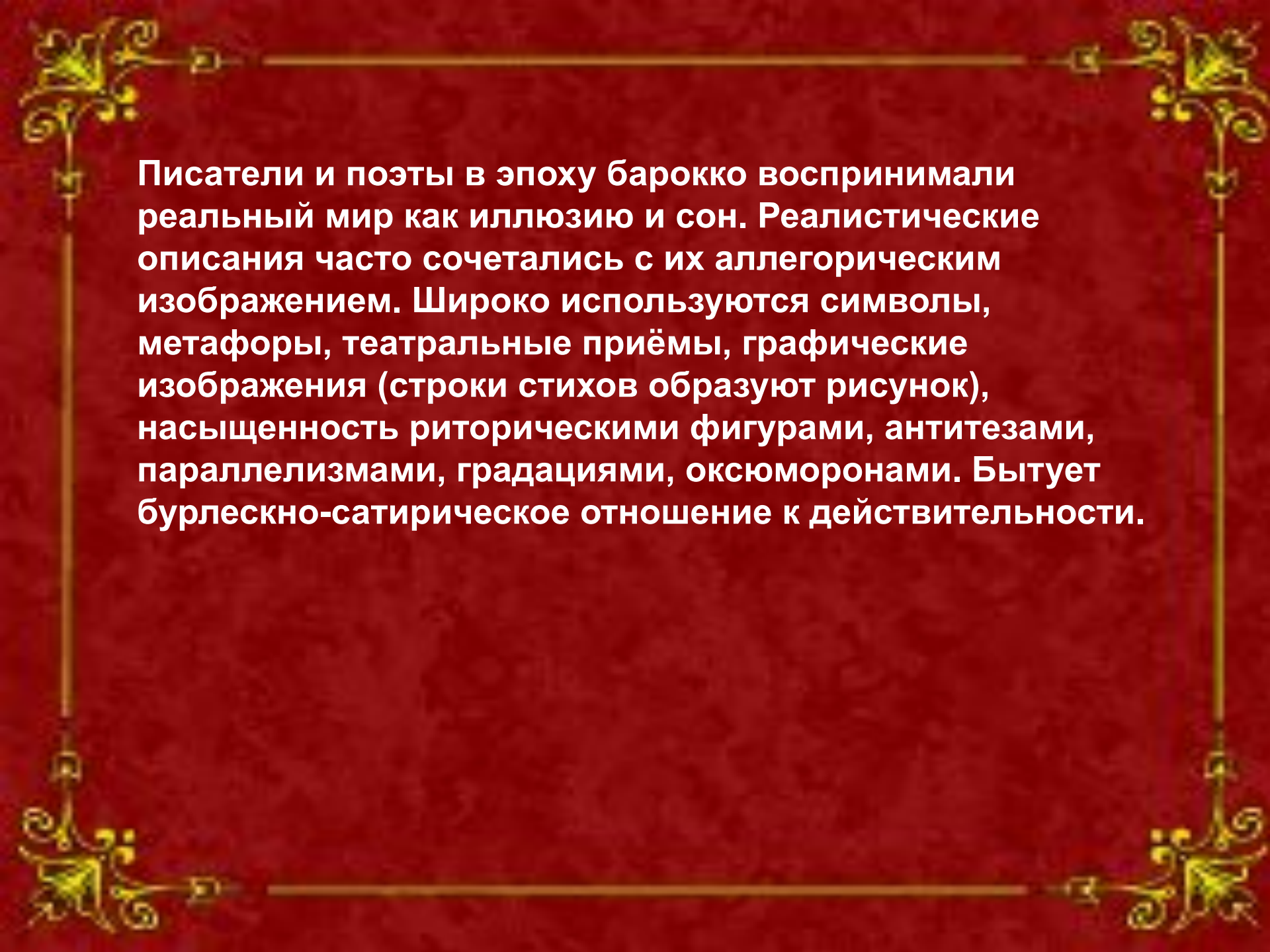

Паркет в стиле барокко

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