барокко

Культурология. Беркутова Александра,Хайбуллина Рузиля. II курс. 23 группа.

Барокко ИСКУССТВО (Baroque art.), стиль европейского искусства и архитектуры 17-18 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 -

Искусству барокко свойственны:

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

- Эпоха барокко порождает огромное количество времени ради развлечений:
- вместо паломничеств променад (прогулки в парке);
- вместо рыцарских турниров «карусели» (прогулки на лошадях) и карточные игры;
- вместо мистерий театр и бал-маскарады.
- Можно добавить ещё появление качелей и «огненных потех» (фейерверков).
- В интерьерах место икон заняли портреты и пейзажи, а музыка из духовной превратилась в приятную игру звука.

Человек эпохи барокко

• Барочный человек отвергает естественность, которая отождествляется с дикостью, бесцеремонностью, самодурством, зверством и невежеством — всем тем, что в эпоху романтизма стане т добродетелью. Женщина барокко дорожит бледностью кожи, на ней неестественная,

• 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. Для философа Гоббса естественное состояние (англ. state of nature) — это состояние, которое характеризуется анархией и войной всех против всех.

- 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

• Огромные парусники бороздят просторы мирового океана, стирая белые пятна на географических картах мира. Литературными символами эпохи становятся путешественники и искатели приключений:

Бар 1СИ

• В живописи большое значение приобрели эмоциональное, ритмическое и колористическое единство целого, непринужденная свобода мазка.

• У истоков традиции барокко 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

 На смену простым геометрическим формам, принятым в эпоху Возрождения, приходят сложные композиции, пышная декоративность.

- <u>Преобладающие модные цвета</u>: приглушенные пастельные тона; красный, розовый, белый, голубой с желтым акцентом.
- <u>Линии:</u> причудливый выпукло вогнутый асимметричный рисунок; в формах полуокружность, прямоугольник, овал; вертикальные линии колонн; выраженное горизонтальное членение.

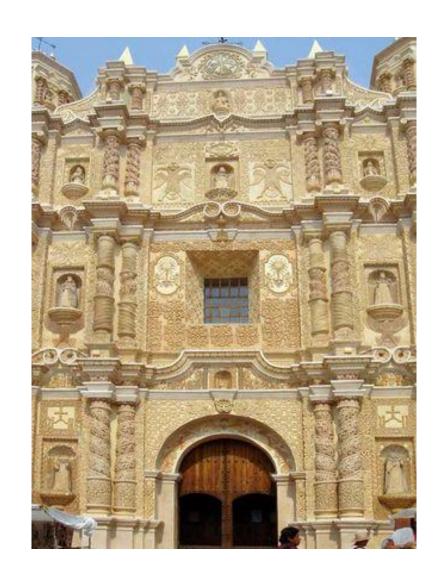
форма: сводчатая, куполообразная и прямоугольная; башни, балконы, эркеры.

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.

Аккуратное равновесие частей здания заменяется построением сложных рисунков из элементов фасада. Они прогибаются, завиваются и обволакивают друг друга, взаимодействуя между собой и с окружающим

пространством.

• В XVIII веке в правление Петра I получает развитие в Санкт-Петербурге и пригородах в творчестве <u>Д. Трезини</u> — так называемое «петровское барокко» (более сдержанное), и достигает расцвета в правление Елизаветы Петровны творчестве С. И. Чевакинского и <u>Б. Растрелли</u>.

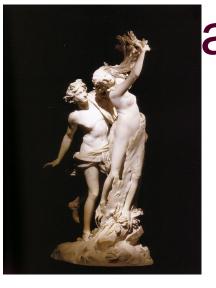
Самые крупные и знаменитые ансамбли барокко в мире: Версаль (Франция), Петергоф (Россия), Аранхуэс (Испания), Цвингер (Германия).

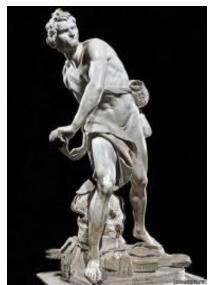

скульптуре

- Первым новшеством, привнесенным скульптурой барокко, стал интерес к драматической сложности и многообразию мира.
- Главное внимание уделялось динамизму ансамбля благодаря воплощению сцен, изображавших определенный момент какого-то действия.
- Скульпторы стремились к

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

Музыка барокко

• Стиль Барокко в музыке отличает, с одной стороны, стремление к глубокому отображению внутреннего мира человека, к драматизму и синтезу искусств -(опера, оратория, кантата, пассионы), с другой - к осробожлацию от

Барочная мода

При дворе царили строгий этикет, сложный церемониал.

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.

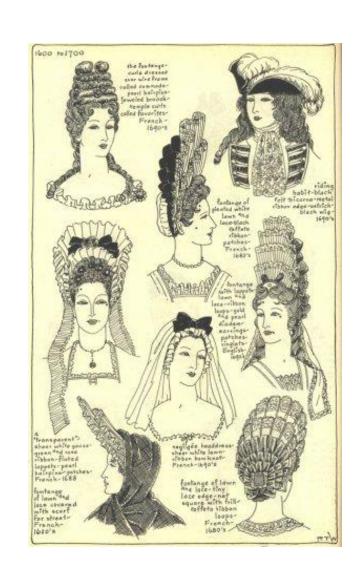
• Женское платье было в отличие от платья предыдущего периода, не на каркасе, а на подкладке из китового уса. Оно было уже, плавно расширялось к низу, сзади носили шлейф.

В моду также вошли зонтики, у женщин муфты, веера.

Без меры использовалась косметика. Появились мушки, лица и парики пудрили для белизны, а черная мушка создавала контраст.

Парики были так сильно напудрены, что шляпы тогда часто носили в руках.

Как мужчины, так и

 Декоративность фасадов находила продолжение внутри здания, в интерьере.
Сложные изгибы лестниц из камня вели в пышно украшенные залы, созданные для праздничных торжеств и церемоний.

- Возникновение и развитие стиля **барокко** значимо по своей наполненности для всего искусства европейских стран. Как и любой другой стиль, и это направление стало переходным этапом к новому пониманию искусства в жизни людей.
- Возможно, простота и скромность в творчестве архитекторов, скульпторов и живописцев и должны присутствовать.
  Однако то великолепие, которое было основой жизни графов, принцев и королей до сих пор вызывает зависть у многих наших