

барокко

Культурология.
Беркутова Александра, Хайбуллина Рузилья.
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, подразумевающая 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 -

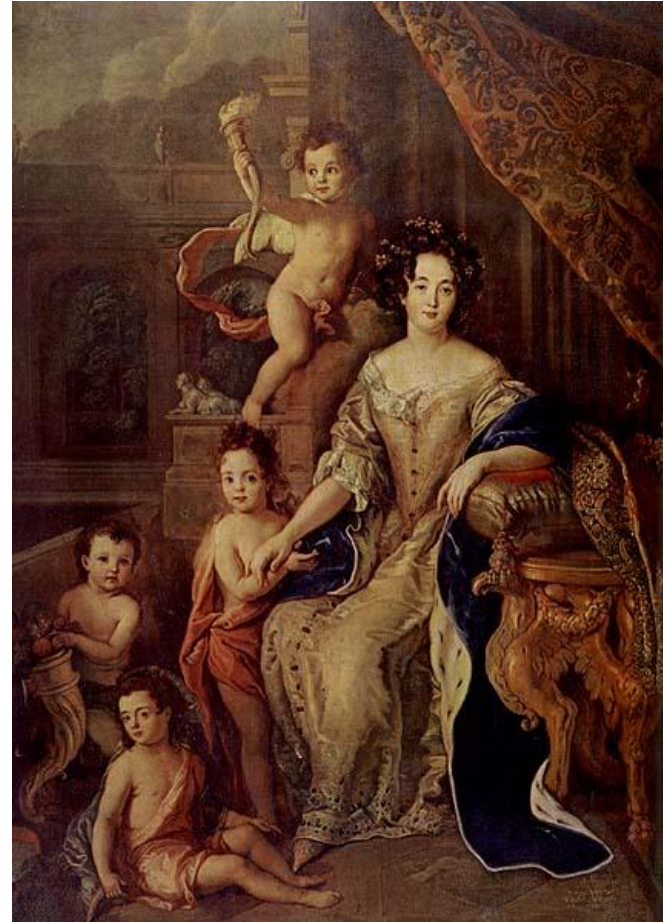
Искусству барокко свойственны:

- 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 станет 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

Ба

ре

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

- **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.

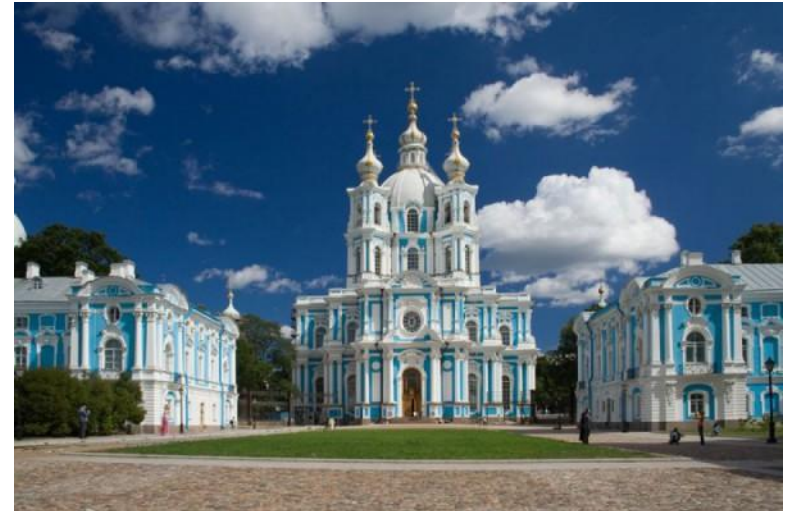
Характерные элементы интерьера: стремление к величию и пышности; массивные парадные лестницы; колонны, пилястры, скульптуры, лепнина и роспись, резной орнамент; взаимосвязь элементов оформления.

Конструкции: контрастные, напряженные, динамичные; вычурные по фасаду и вместе с тем массивные и устойчивые.

Окна: полуциркульные и прямоугольные; с растительным декором по периметру.

- 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 Д. Трезини — так называемое «петровское барокко» (более сдержанное), и достигает расцвета в правление Елизаветы Петровны творчестве С. И. Чевакинского и Б. Растрелли.

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

а в 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 включению зрителя

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)

Музыка барокко

- Стиль **Барокко** в музыке отличается, с одной стороны, стремлением к глубокому отображению внутреннего мира человека, к драматизму и синтезу искусств - (опера, оратория, кантата, пассионы), с другой - к освобождению 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.

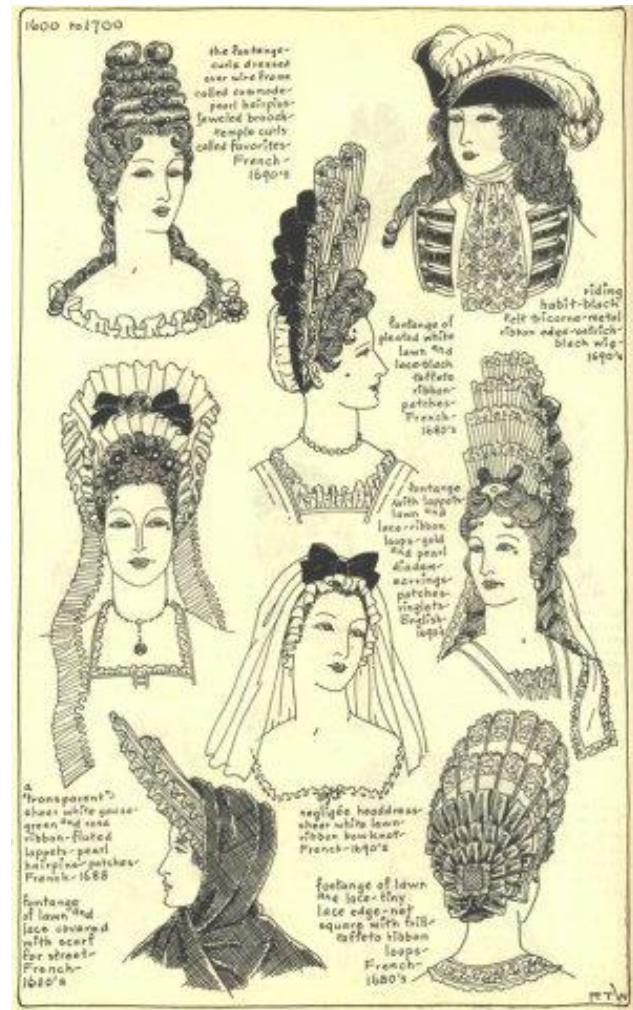
- Женское платье было в отличие от платья предыдущего периода, не на каркасе, а на подкладке из китового уса. Оно было уже, плавно расширялось к низу, сзади носили шлейф.

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 женщины носили

КО В

- 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