

Барок

о

в

Італ

ії

План:

- 1. Бароко та його особливості, як стилю мистецтва.**
- 2. Історія виникнення бароко в Італії.**
- 3. Найзнаменитіші діячі та пам'ятки.**

Криза гуманізму Ренесансу зумовила
виникнення драматичного стилю БАРОККО .

В Італії криза гуманізму й культури Відродження проявилася вже в середині XVI ст., і на цьому ґрунті виник маньєризм, який у другій половині XVI ст. набув значного поширення й у самій Італії та за її межами, з якого пізніше винекне Бароко.

Италия

Криза гуманізму Ренесансу зумовила виникнення драматичного стилю БАРОККО

*« ЗНИКАЄ ВПЕВНЕНІСТЬ У БЛИЗЬКОМУ І
ПОЗИТИВНОМУ ТОРЖЕСТВІ ПОЗИТИВНИХ НАЧАЛ
ЖИТТЯ. ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ ВІДЧУТТЯ ЙОГО
ТРАГІЧНИХ ПРОТИРІЧ. КОЛИШНЯ ВІРА
ПОСТУПАЄТЬСЯ МІСЦЕМ СКЕПСИСУ . САМІ
ГУМАНІСТИ ВЖЕ НЕ ДОВІРЯЮТЬ РОЗУМУ ЯК БЛАГІЙ
СИЛІ , ЗДАТНОЮ ОНОВИТИ ЖИТТЯ . У НИХ ВИНИКАЄ І
СУМНІВ ЩОДО ПРИРОДИ ЛЮДИНИ - ЧИ ДІЙСНО
ДОБРІ ПОЧАТКУ ПАНУЮТЬ В НІЙ.»
(А.А АНІКСТ, МИСТЕЦТВОЗНАВЕЦЬ)*

БАРОК

Церква Св.Іво
(Рим)
Франческо
Бороміні

це стиль європейського
мистецтва та архітектури
XVII - XVIII століть,
сформувався в Італії.
Термін «бароко»
походить від
португальського слова,
що означає
потворну перлину.

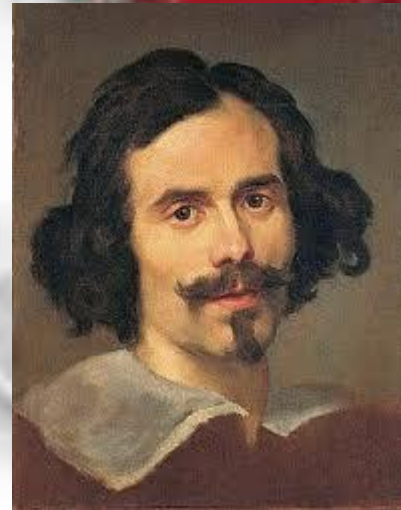

БАРОКО

Три фактори виникнення:

1. Велич Королівських дворів.
2. Вплив католицької церкви на загальну духовну владу.
3. Любов до театральності і церемоній

Площа Св.Петра

Лоренсо
Берніні
(1598-1680)

БАРОКО

РИСИ ЕПОХИ (XVII ст.) «Розкоші і сум'яття»

- Бароко передавав конфлікт епохи, дух протиріч,
- людина в мистецтві бароко - це особистість зі складним світом переживань і почуттів,
- у вирі подій, в постійно змінюється.
- Людина постійно стикався з проблемою вибору (безмежність життя-небезпеки, неминучість смерті)
- Ренесансне спадщина давало життєстверджуючий характер, оптимізм.

ГОЛОВНІ ТЕМИ МИСТЕЦТВА БАРОККО

- Драматизм, конфлікт добра і зла, містика
- Передача емоцій, загострення пристрастей.
- Перебільшена деталізація, складність форми, контраст, ілюзії.
- Динамізм, бурхливий рух.
- Популярні теми мук і страждань людини
- Енергійність
- Послідовний розвиток всіх видів мистецтва, синтез (маньєризм - це криза, а бароко - нове життя)

АРХІТЕКТУРА

Особливості:

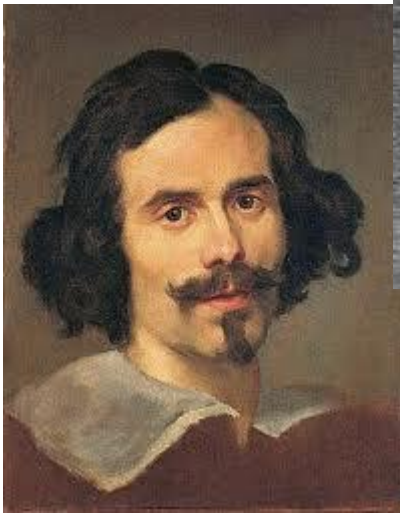
1. Посилення меж образотворчості; зокрема, в композиціях фасадів:
  - а) фасад стає декорацією, пов'язаною з будівлею як одна з картин в світі зорових відчуттів від загального;
  - б) фасад - як зображення неіснуючої, уявної будівлі: колони виступають уперед, заглиблюються, перетворюються в плоский пілястра; вікна - то як прольоти, то як образотворчий елемент.

Италия

Найбільш яскраві і характерні пам'ятники бароко в Італії пов'язані з найбільшими майстрами XVII століття – Лоренцо Берніні, Гваріно Гваріні, Франческо Борроміні, Карло Райнальді, Бальдассаре Лонга і іншими.

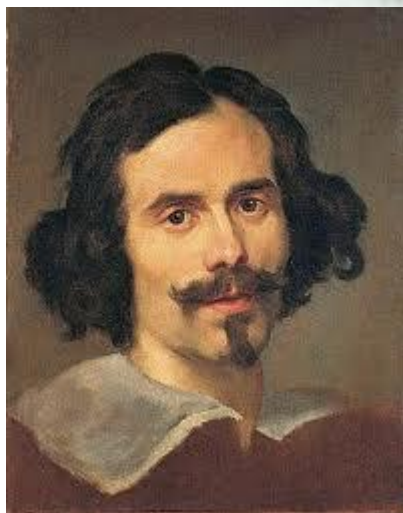
Церква Іль-Джезу(Рим)

Вважається першою спорудою в стилі бароко. Головна церква ордена єзуїтів. Автор Вільям Вільямс(1507-1573).

НАЙВИДАТНІШІ ПРЕДСТАВНИКИ

Лоренцо Берніні
(1598 – 1680)

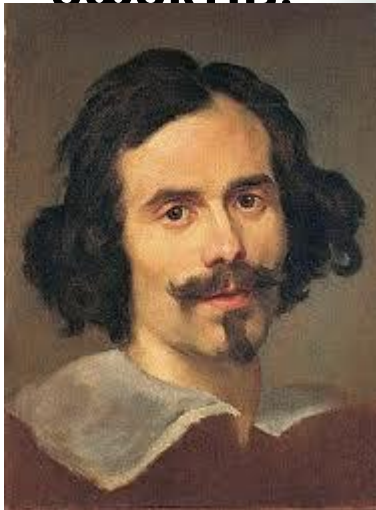
Франческо Борроміні
(1599-1667)

Особливості, ідеї:

Л.Берніні:

- Витонченість в поєднанні з математичним розрахунком;
- Майстерна робота з фактурою каменя;
- Використання оптичних ефектів.

Ф.Борроміні:

- Дробність маси будівлі;
- Дематеріалізація кам'яної маси;
- Динамізм рішень;
- Багата внутрішня обробка: золото, напівдорогоцінні камені.

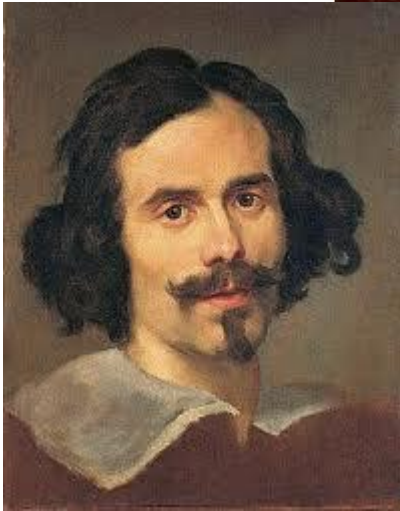

**Ансамбль площі Св. Петра в Римі
Купол і фасад собору, арх Мікеланджело
Колонада, балдахін (ківорій) арх. Лоренцо
Берніні**

ЛОРЕНЦО БЕРНІНІ

1598– 1680

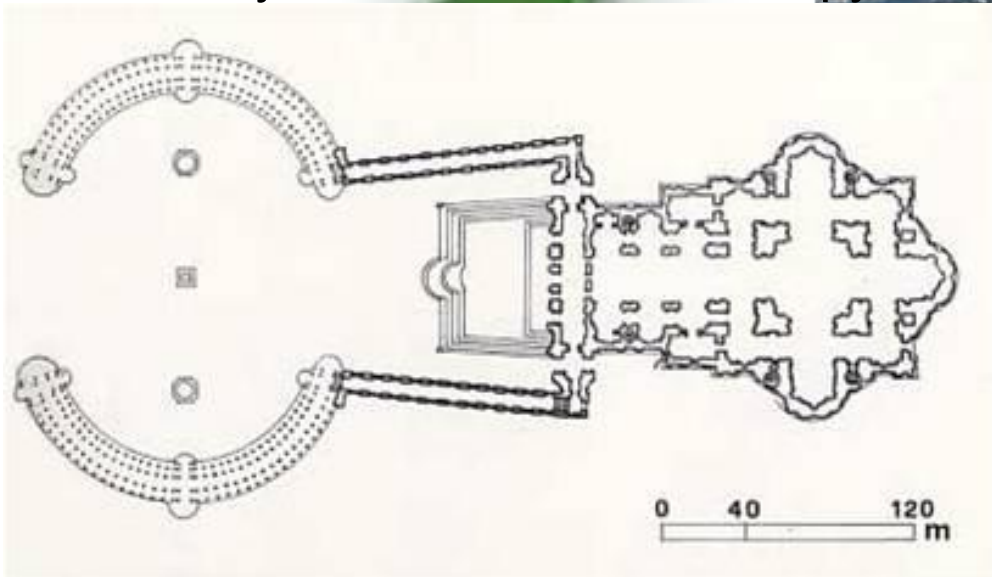
скульптор , архітектор , живописець і поет. Розповідають , що він поставив оперу , до якої написав лібрето і музику , створив декорації , ескізи костюмів і навіть винайшов сценічні механізми !

Він народився в Неаполі , але батько - скульптор відвіз талановитого підлітка в Рим . Там він швидко набув популярність під заступництвом кардинала Сіпіоне Боргезе . До 26 років молодий Берніні був призначений архітектором найбільшого в християнському світі собору св. Петра . Він майже всі працював у Римі , і багато великих пам'ятників і пам'ятки древнього міста зобов'язані йому своїм народженням .

Найяскравішим прикладом архітектури Барокко є Площа Святого Петра у Ватикані архітектора Лоренцо Берніні.

Тут , перед головним собором католицького світу , величезна кількість паломників мали відчуті свою духовну єдність .

Для втілення цих ідей Берніні знайшов чудове рішення . Простір перед храмом перетворилося в ансамбль з двох площ: перша , у формі трапеції , обрамлена галереями , що відходять від собору ; друга має форму овалу , звернена до міста і оформлена двома колонадами . У симетричних точках цього овалу розташовані фонтани , а між ними - обеліск. Характерний для бароко ефект "затягування " в глибину архітектурного простору. Колонади , як величезні руки , охоплюють людину і захоплюють до собору. Його фасад природно і гармонійно

ФРАНЧЕСКО БОРРОМІНІ

(1599–1667)

Яскравим прикладом архітектури бароко є його церква Сан -Карло алле Куатро Фонтані

(1634-1667 рр. .)

Для церкви був відведений маленький і дуже незручний ділянку на перехресті двох вулиць. Можливо, тому Борроміні зробив храм дуже невеликим , що незвично для споруд бароко. По кутах розташовані чотири скульптурні групи з фонтанами , звідси і назва церкви. Овальне в плані будинок перекрито куполом. Фасад за традицією ділиться на два яруси , оформлених ордером. Стіна верхнього ярусу то прогинається , то злегка виступає вперед , її руху вторить вигнута лінія перекриття. Здається, що щільна , важка маса каменю постійно змінюється прямо на очах - це улюблений майстрами бароко мотив перетворення матерії.

церква Сан -
Карло алле
Куатро Фонтані

В інтер'єрі храму чистий білий колір робить всі деталі світлоносними і легкими. Тут все сприяє до потаємного спілкуванню людини з Богом.

Церква Святого Іво алла Сапієнца

Церква Сант- Аньезе- ін-Агоні

Специфічні риси стилю бароко.

1. Посилення релігійної тематики, особливо тим, пов'язаних з мучеництвом, чудесами, видіннями;
2. Підвищена емоційність;
3. Велике значення ірраціональних ефектів, елементів;
4. Яскрава контрастність, емоційність образів;
5. Динамізм ("Світ бароко - світ, в якому немає спокою" Бунін);
6. Пошук єдності в протиріччях життя;
7. В архітектурі: овал в лінії будівлі; архітектурні ансамблі;
8. Скульптура підпорядкована загальному декоративному оформленню.

Италия

СКУЛЬПТУРА

Найтiснiшим чином з архiтектурою пов'язана скульптура. Вона прикрашає фасади й iнтер'єри церков, вiлл, мiських палаццо, сади i парки, вiвтарi, надгробки, фонтани. У бароко iнодi неможливо роздiлити роботу архiтектора i

Италия

"Жан Лоренцо Бернини (1598-1680) был самым известным и самым влиятельным скульптором своего времени. Бесконечно изобретательный и одаренный, с большим мастерством, он практически создал стиль барокко. В своих религиозных скульптурах он преуспел в изображении движения и экстремальных эмоций, объединяющий фигуры с их предназначением для создания единой концепции интенсивности, которые прекрасно выражали пыл контрреформации в Риме того времени. Интенсивность драмы также характеризуют его замечательные портреты и его всемирно известные римские фонтаны...» Рудольф Вигковер

Одну з найкращих своїх композицій " Екстаз Святої Терези " (1645- 1652рр.) Берніні створив , будучи вже зрілим майстром.

« Біломармурова скульптура знаходиться в оточенні колонади з кольорового мармуру , а фоном стали позолочені промені , що символізують Божественне світло .

Вакханалія 1617

р.

Нептун і Тритон 1620

р.

Істина 1645 – 1962
рр.

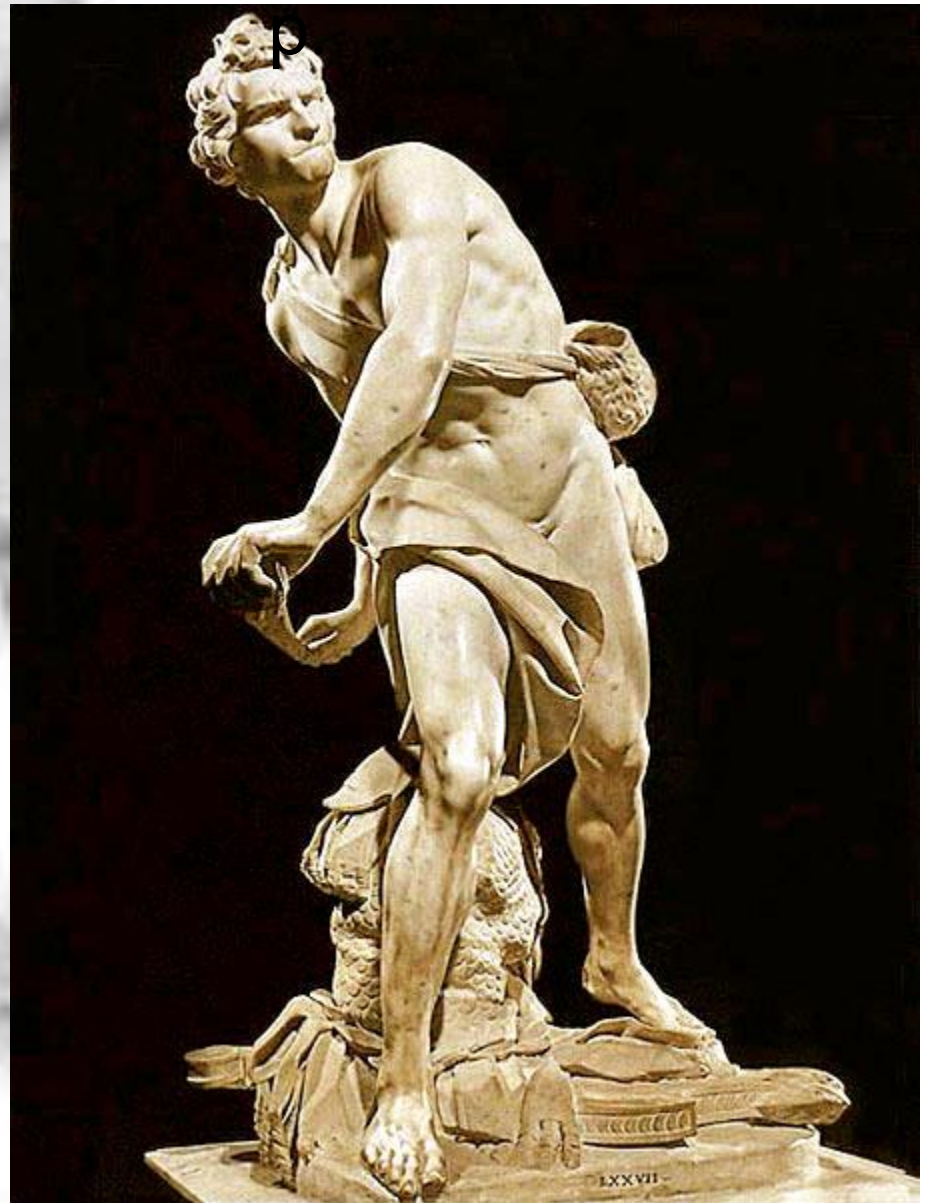
Доброчесність 1634 р.

Аполлон і Дафна 1925

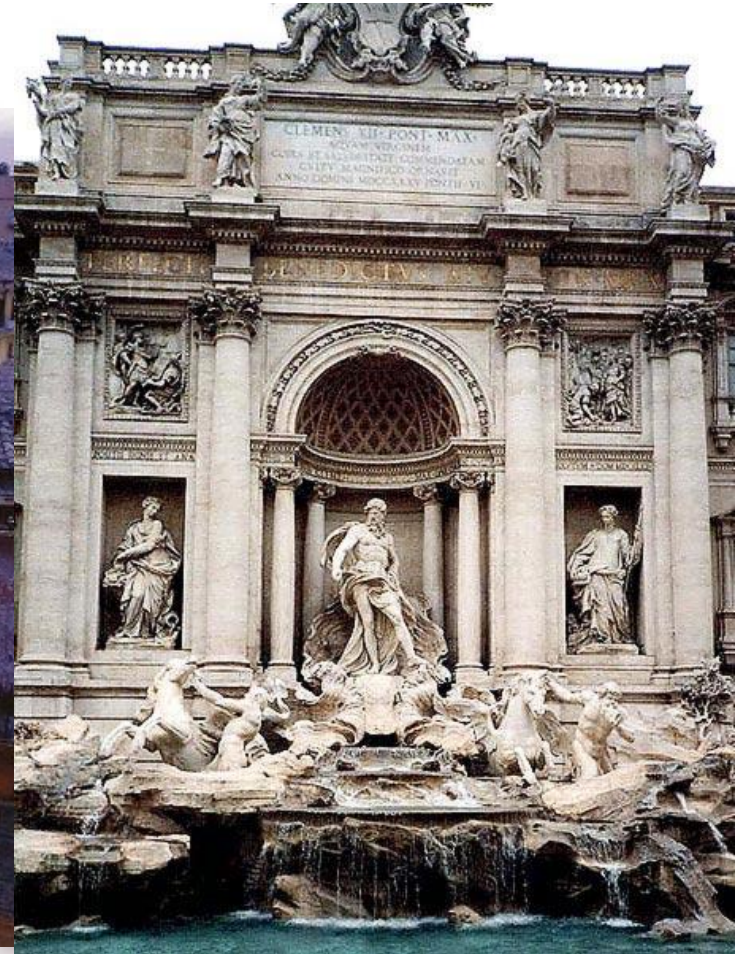
Давид 1623

Фонтан “Чотири ріки”

Фонтан Треві 1632 -1672 рр. (творець Ніколо Сальві)

ЖИВОПИС

У живописі Італії на рубежі XVI-XVII ст. виникають два головних художніх напрямки: одне пов'язане з творчістю братів Карраччі і отримало найменування «болонського академізму», інше-з мистецтвом Ка

Аннібале, Агостіно та Людовіко

Болонська школа живопису

Особливого значення набула наприкінці 16 ст., коли брати Карраччі заснували мистецьку академію в Болоньї (бл. 1585), в якій сформувалися принципи академізму. Твори художників відзначалися майстерністю композиції і рисунка. Тут створювали картини й фрески на релігійні та міфологічні теми для палаців і церков.

Тріумф Вакха и Аріадни. Фреска. 1597–1604 рр.

Явище Христа святому Петру на Аппієвій дорозі

Втеча в Египет Бл. 1603 – 1604

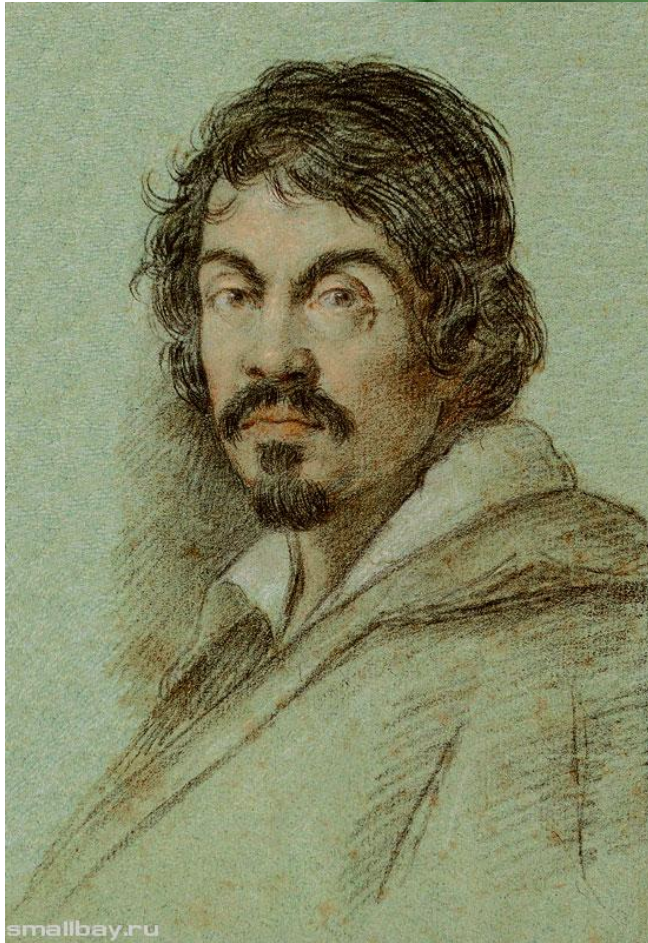
рр.

Хрещення Христа

Мікеланджело де Караваджо (1573–1610)

Доля Мікеланджело да Караваджо (справжнє прізвище Мерізі) склалася трагічно . Обдарований майстер , він вів дивну , невлаштовану життя , був дуже неврівноваженою людиною , нерідко бився на дуелі. Одна з дуелей закінчилася смертю противника. Чотири останні роки Караваджо провів у поневіряннях , ховаючись через звинувачення у вбивстві , і помер в повній убогості .

Мікеланджело да Караваджо став основоположником цікавого напрямку в стилі бароко і справив великий вплив практично на всіх видатних європейських живописців. Пізніше в історії мистецтва навіть з'явився термін " караваджизм " , який застосовується до майстрів , які користуються його стилістикою

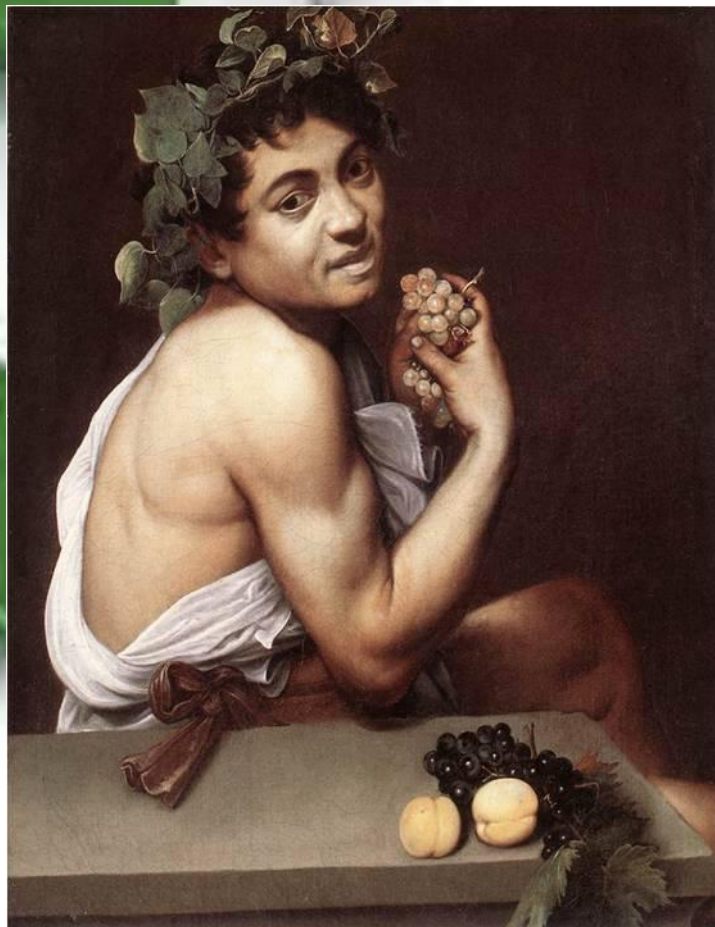
Риси художньої манери Караваджо:

1. Деталізація, реалістичність, портретна схожість з сучасниками
2. Різка світлотінь.
3. Наближення фігури до переднього плану; ракурси
4. Цілісність, сувора співвіднесеність частин;

Вакх з чашкою в руках

Маленький хворий Вакх

Ворожка

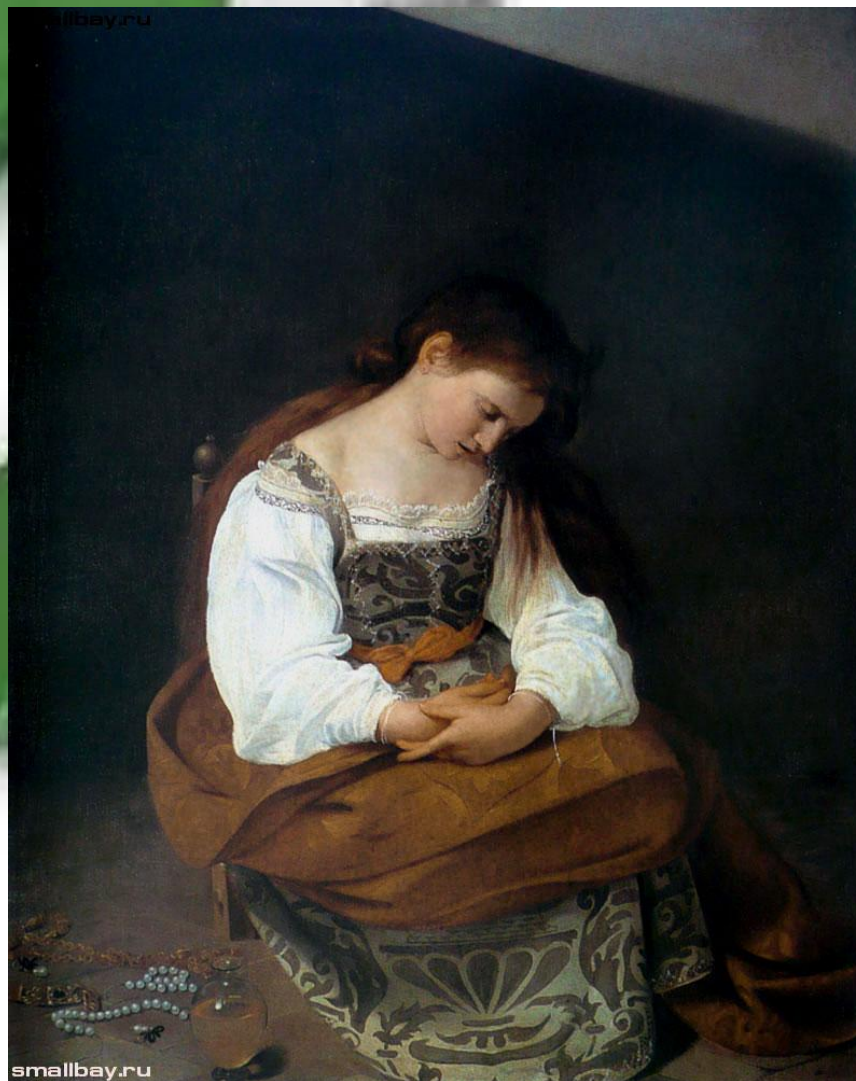

Шулери

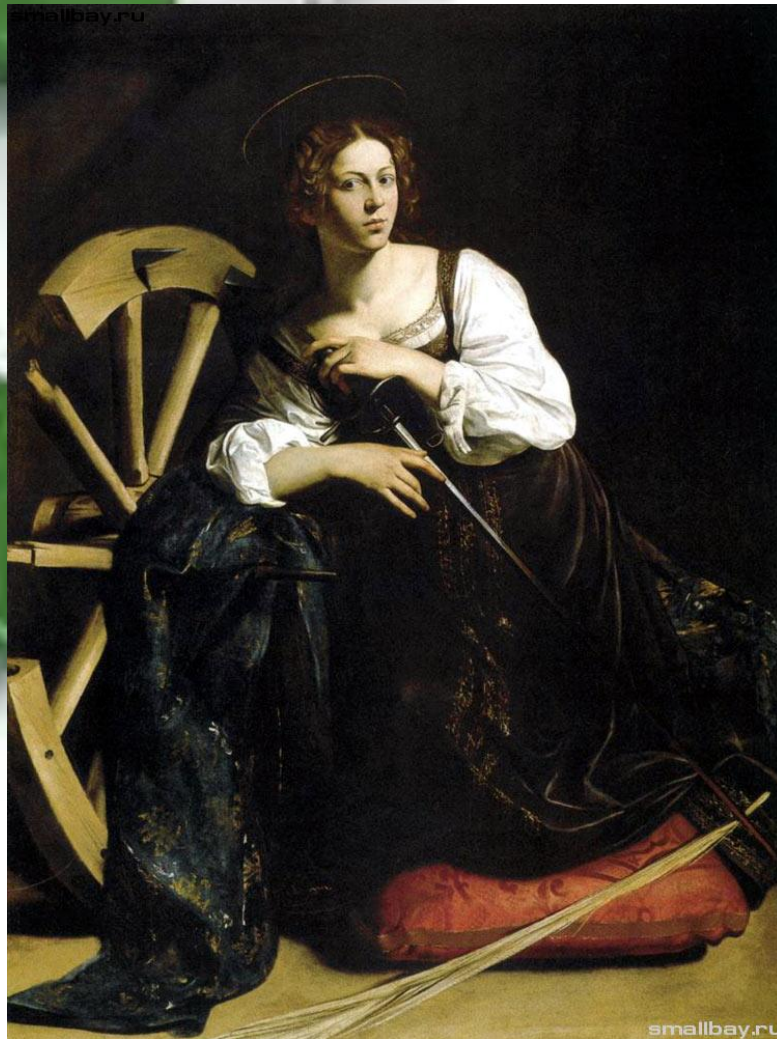

Марія Магдалина

Свята Катерина Александрійська

БАРОККО " - ЗНЕВАЖЛИВО КЛАУНУВ
МОВОЮ СТАРА МОРЯЧКА,
РОЗТЛЯДАЮЧИ ЧЕРТОВУ ПЕРЛИНУ, І,
ЗІТХНУВШИ, ВІДКЛАЛА ІІ В'БІК. "
БАРОККО " - " ПОТВОРНА ПЕРЛИНА " НА
ЖАРТОНИ СЕРЕДЗЕМНО МОРСЬКИХ
МОРЯКІВ, ФОНТАН НАДМІРНОСТЕЙ
ДЛЯ ВТОМЛЕНОЇ ЛЮДИНИ НОВОГО
ЧАСУ.

У БАРОККО ВСЕ НАДМІРНО, ВСЕ
ЗАНАДТО. СВЯТІ Б'ЮТЬСЯ В ЕКСТАЗИ, І
РАДОСТІ, І СТРАЖДАННЯ, І РАДОСТІ
ВІД СТРАЖДАННЯ. ВСЕ ТЕЧЕ, ВСЕ
ЗМІНЮЄТЬСЯ. АРХІТЕКТУРА
ПЕРЕХОДИТЬ В ЖИВОТУС,
СКУЛЬПТУРУ І ДАМІ, ДАМІ
КІЛЬКА РАЗІВ ПЕРЕВЕРШУЄ
ЛЮДСЬКИЙ ЗРІСТ, АНФІЛ
ОБМАЖКИ, ЧЕРЕЗ ЯКІ НЕМ
ПРОУТИ НАВІТЬ ДУТИНІ ТРА І

Baroko