

Барокко

Художественный стиль в
искусстве 17-18 вв.

Ускользающее определение

- Причудливый, дурной, неправильный, испорченный;
- Мышление в экспрессивных, динамичных формах;
- Обновляющиеся тенденции беспокойного мироощущения;
- В каждое время и в каждом стиле есть свое «барокко» - напряжение эмоций, накала страстей, достижения доминанты.

Лестница-улитка
Борромини

Вилла Адриана в
Триволи
118-134 гг.

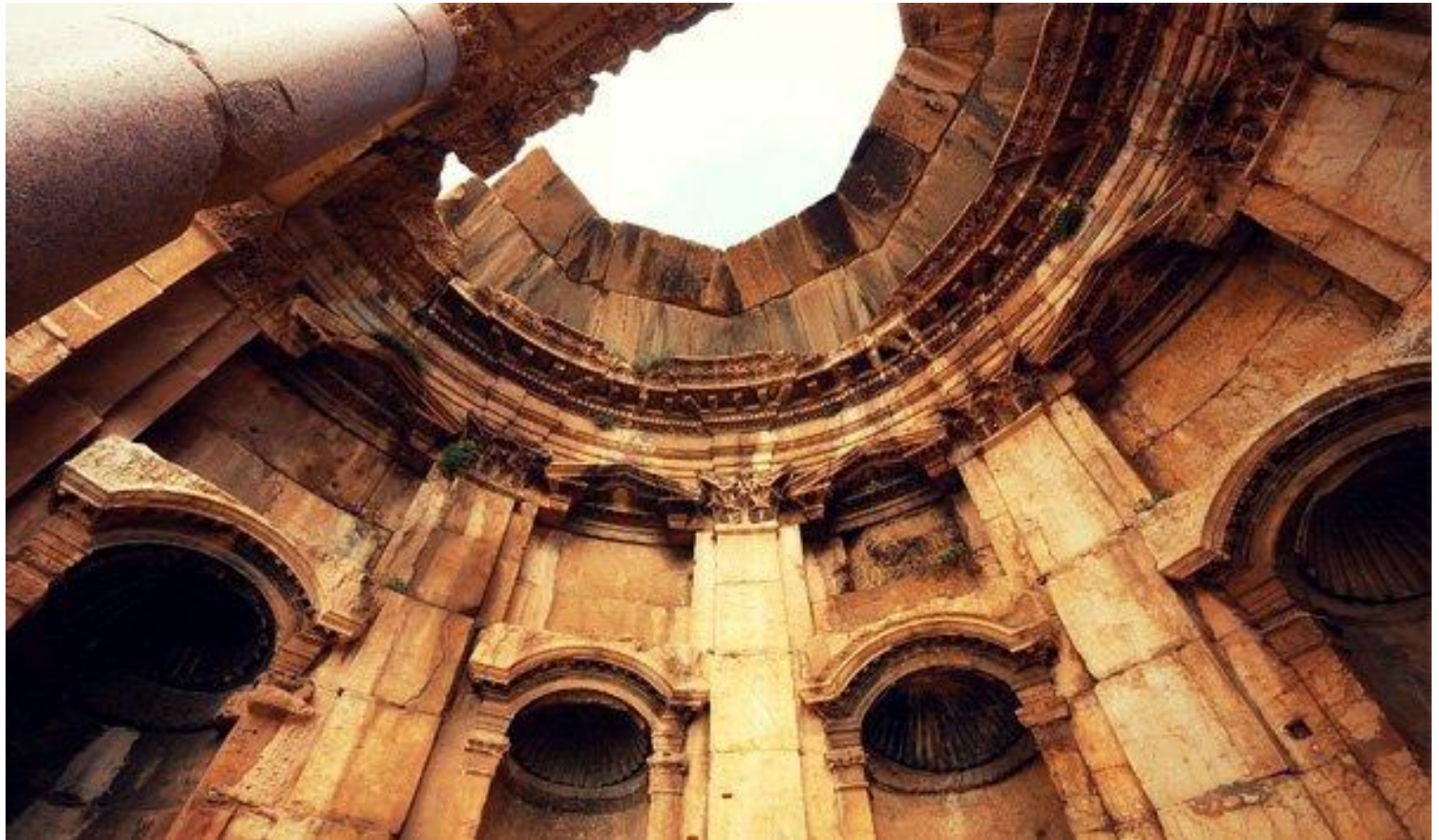

Храм Юпитера в
Баальбеке
1-3 вв

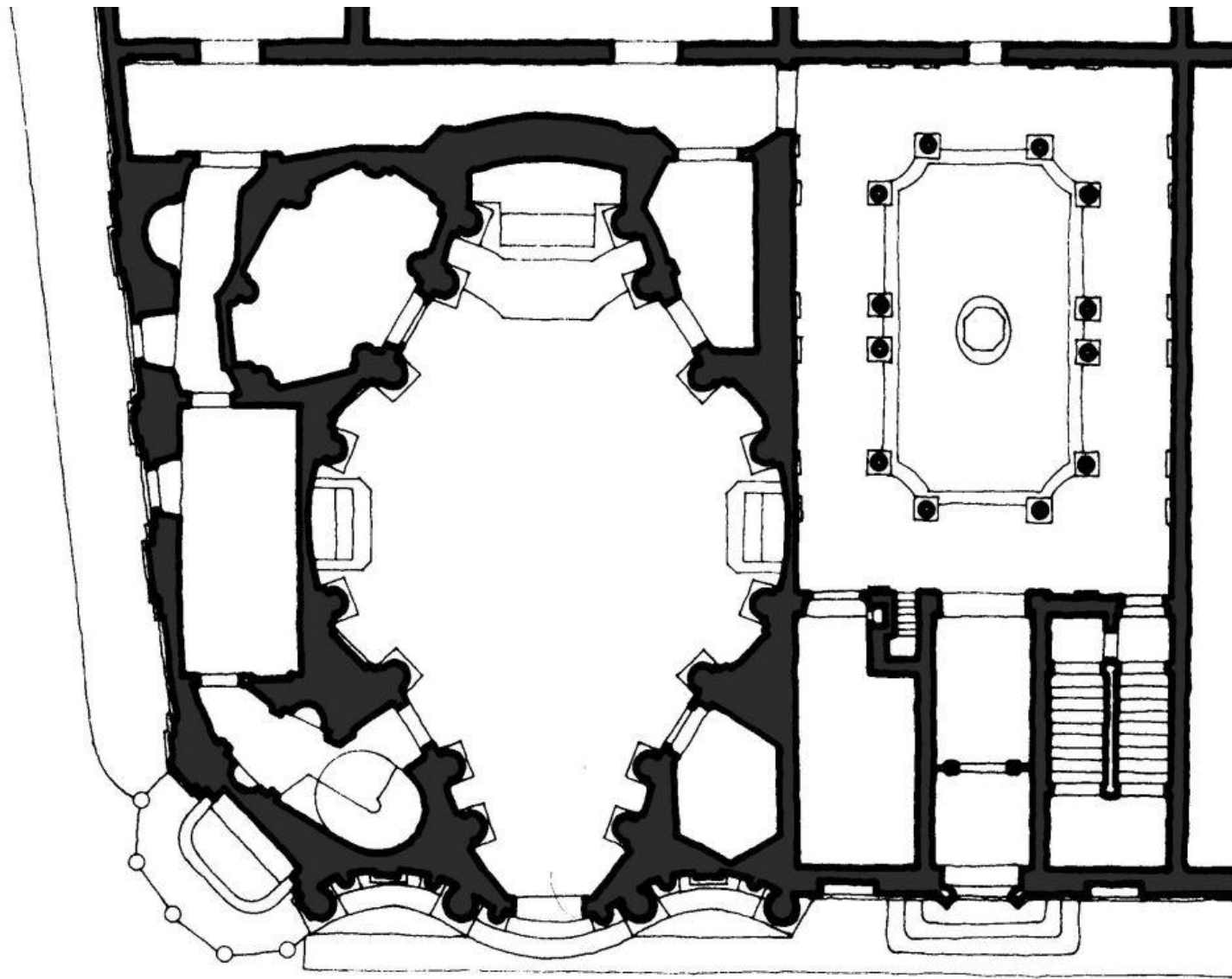

Круглый храм в
Баальбеке

Борромини Франческо
Сан-Карло алле
Куатро Фонтане,
1638—1677

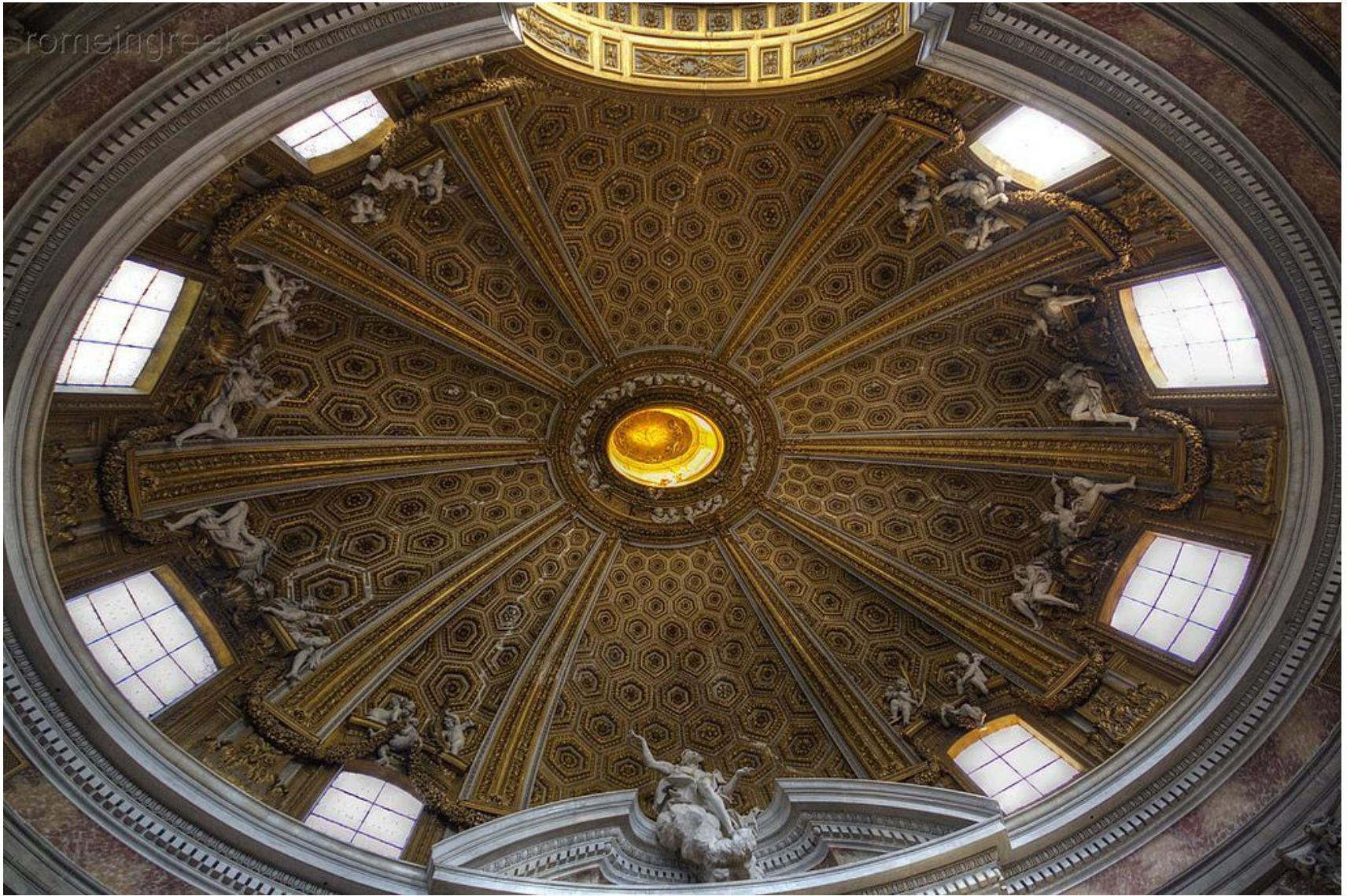

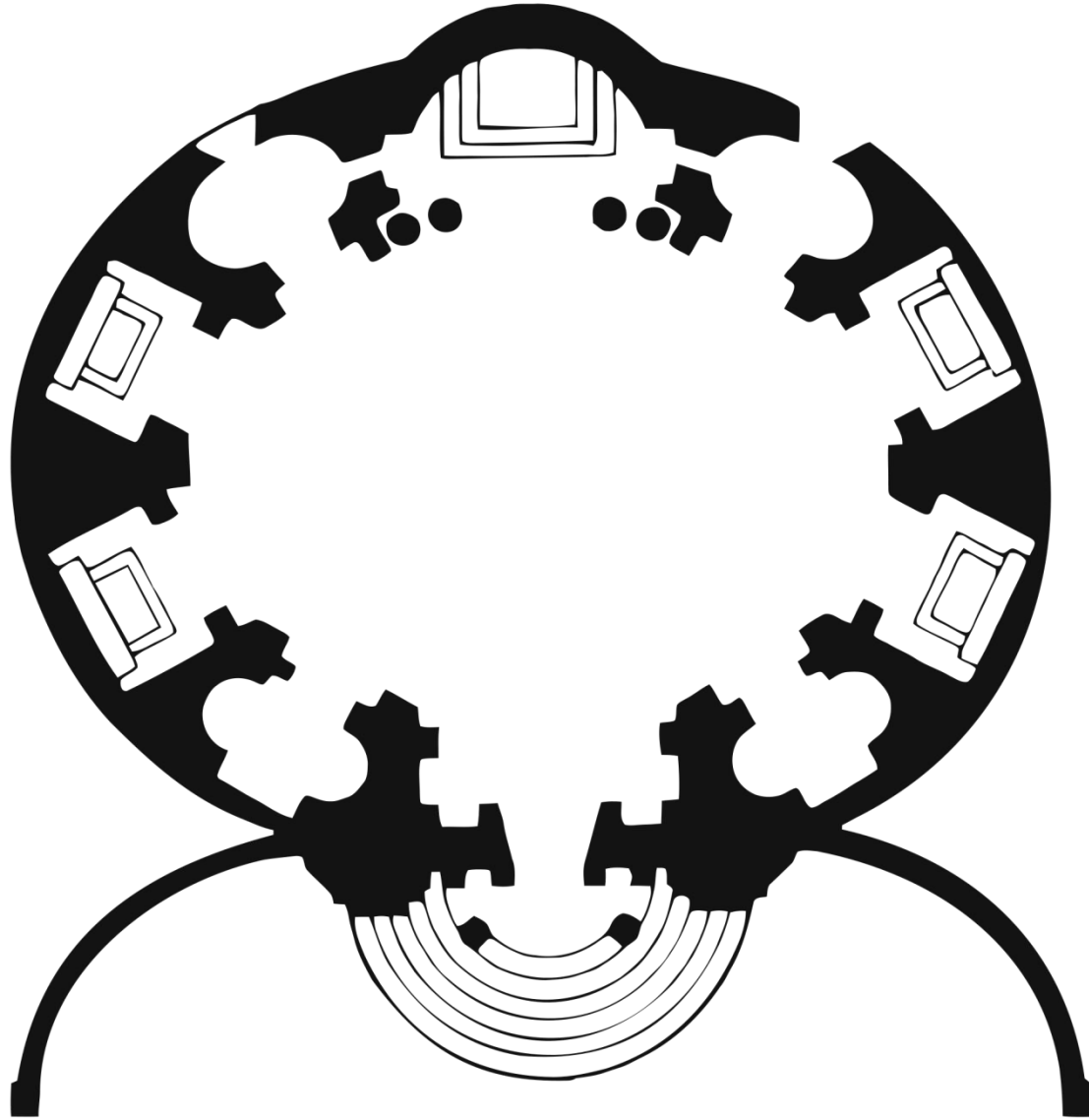
1. Chiesa di S. Andrea Apost. 2. e Noviziato dei PP. Carmeliti, 3. Monast. delle Monache Cypriacine, 4. Monast. delle Monache Domenicane, 5. Piazza di M^{te} Cavallo

Piazza di Monte Cavallo (Quirinale)

Бернини Лоренцо
Сант-Андреа-аль-
Квиринале,
1658—1678

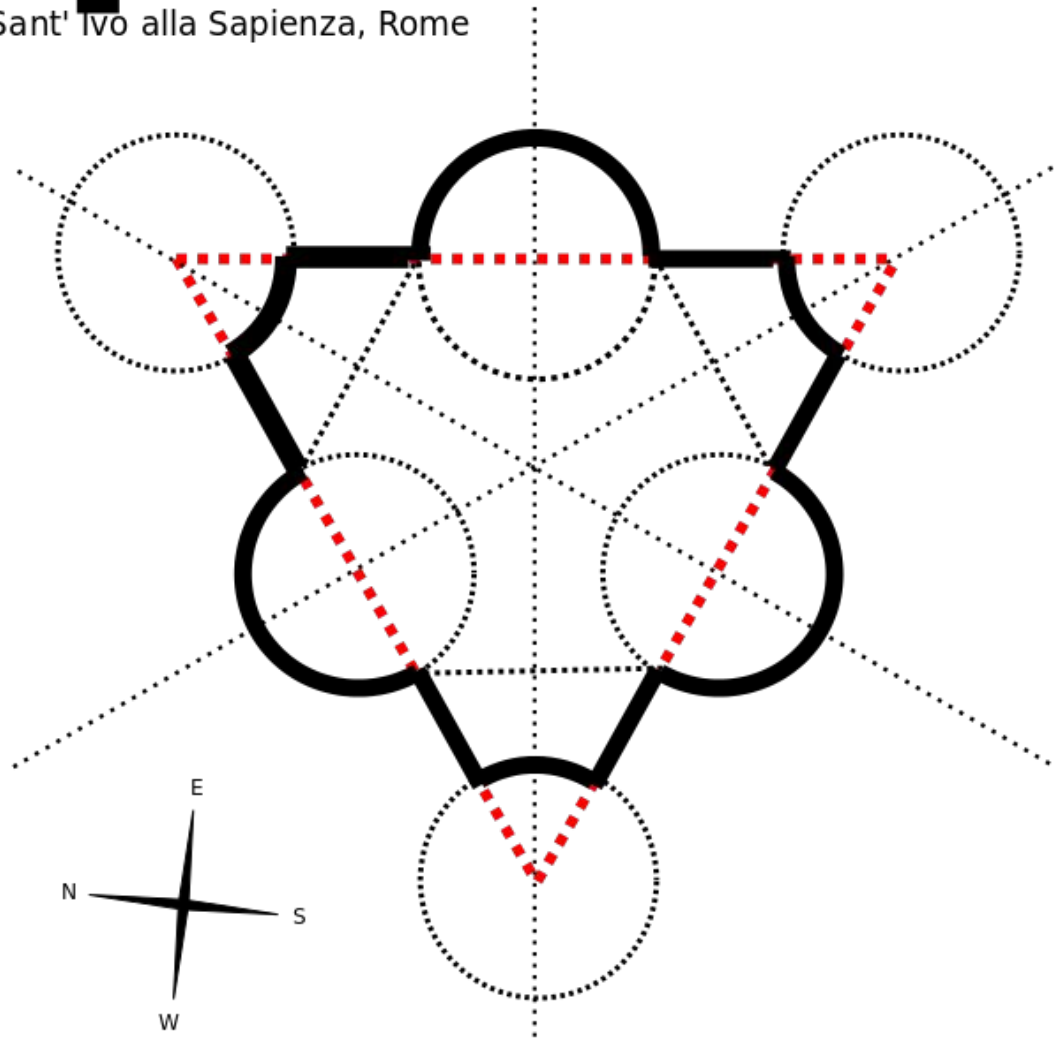

Борромини Франческо
Церковь Сант-Иво алла Сапиенца в Риме,
1642-1662

■
Sant' Ivo alla Sapienza, Rome

Geometrical analysis of Francesco Borromini's church *Sant' Ivo alla Sapienza* in Rome

Ускользающее определение

- Бароко – португальские моряки так называли жемчужины неправильной формы, брак.
- Это синоним всего грубого, неуклюжего, фальшивого.
- Французские художники *baroquier* – называли прием смягчения, растворения контура, делать форму более мягкой, живописной.

хронология

- Италия 16-17 вв.
- Франция, Испания, Фландрия, Германия в 17-18 вв.
- Россия 18 в.

Почему в Италии?

- Формальное усложнение архитектуры Итальянского Возрождения;
- Влияние католического мироощущения проникнутого крайним мистицизмом, повышенной экзальтацией;
- Высокое Возрождение подготовило возникновение художественного направления маньеризм, а он барокко.

Микеланжело – отец барокко

«Только когда неистовый Микеланжело открыл свой сикстинский потолок и занялся капитолийскими постройками, все поняли, чем каждый болел и что прятал в своем сердце... и новый стиль – Барокко – был создан»

И. Грабарь «Дух барокко»

Сикстинская капелла

Одно из величайших архитектурных свершений Микеланджело — лестница Лауренцианы — напоминает поток лавы (поток мысли).

Современный вид купола Собора Св. Петра в Риме, по проекту Микеланджело 1546.

«Из глубочайшей неудовлетворенности искусством, на которое он растратил свою жизнь, его вечно неутоленная потребность в выражении разбла архитектурный канон Ренессанса и сотворила римское Барокко».

Освальд Шпенглер «Закат Европы»

Маньеризм

- 1) литературно-художественный стиль XVI — первой трети XVII века.
Характеризуется утратой ренессансной гармонии между телесным и духовным, природой и человеком;
- 2) выражение формотворческого, «претенциозного» начала в искусстве на разных стадиях культурного развития — от античности до современности.

Джамболонья
Похищение сабинянок
1574—1582
Флоренция,
Лоджия деи Ланци

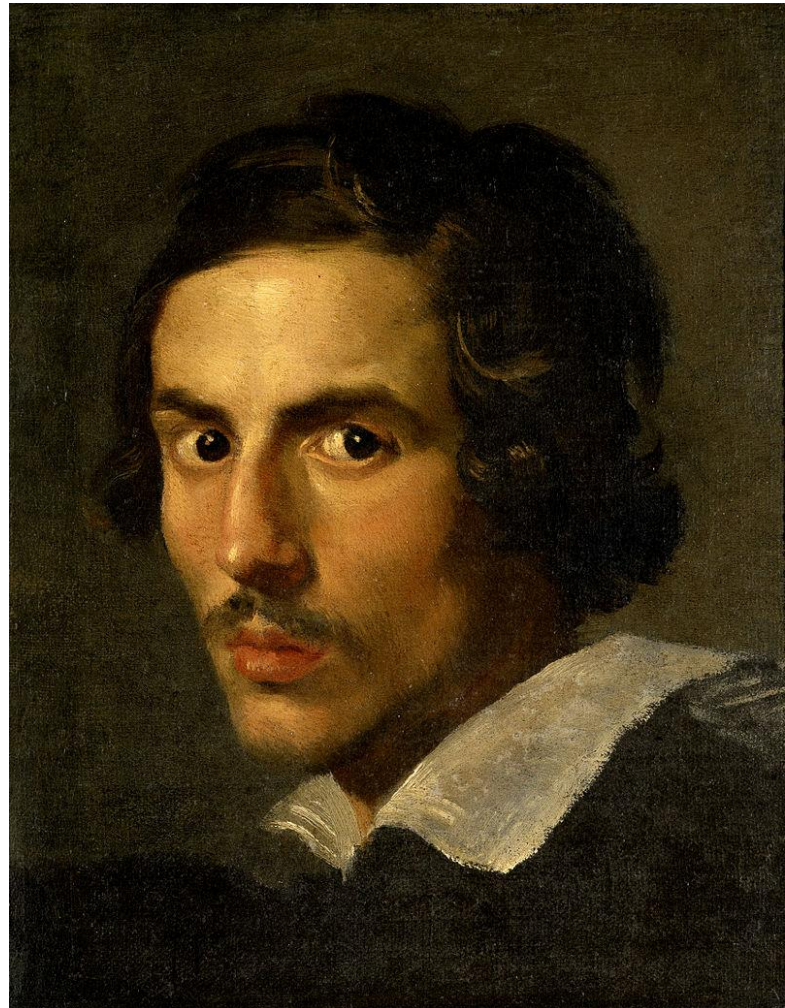
Выразительные средства

- Неправдоподобие масштабов, нечеловеческое измерение чрезмерно увеличенных деталей;
- Столкновение физических свойств материалов и полета творческой фантазии, которая вырывается за физические пределы;
- Сделать тайну и откровение осязаемыми, предельно ощутимыми;
- Соединить чувственное и идеальное.

Бернини – подлинный гений Барокко

Скульптор и архитектор,
эталон эстетики барокко,
(1598 — 1680)
Джованни Лоренцо
Бернини

Автопортрет,
1623

Пiazza Сан-Пьетро в
Риме

Экстаз Блаженной Людовики Альбертони,
1671-1674

Бернини Дж. Л.
Экстаз Святой
Терезы,
1645-52

Фонтан Четырёх рек — один из самых знаменитых фонтанов Рима. Находится на пьядца Навона. Сооружён в 1648—1651 гг. по проекту Бернини.

Размещение вокруг обелиска статуй речных богов главных рек четырёх частей мира (Нила, Ганга, Дуная и Ла-Платы).

«Я победил трудность, сделав мрамор гибким, как воск, и ЭТИМ СМОГ в известной степени объединить скульптуру с живописью»

Дж. Л. Бернини

«Мастера искусства об искусстве»

Иезуитское барокко / иль джезу

- Мистическое, иррациональное по духу и иллюзорно-натуралистическое по форме. Оно получило распространение не только в Италии и Испании, где его влияние было особенно сильным, но и в Восточной Европе.
- Главное произведение — церковь Иль Джезу в Риме архитектора Джакомо делла Порта (1575).

Кьэза дель
Сантиссимо Номе
ди Джезу́, то есть
церковь святого
имени Иисуса

Андреа дель Поццо
Плафон в церкви
Иль-Джезу,
1681-84

Плафонные росписи

- Главная задача – создание мистического ощущения пространства, в котором теряются привычные представления о реальной протяженности, специфике объема, цвета, света и плоскости.
- Иллюзия неба, купола, бесконечности пространства.

Поццо А. Плафон церкви Сант-Иньяцио,
1691-1694

Эстетические категории

- Грация – прелесть, изящество
- Кортесия – вежливость, нежность, теплота
- Декорум – отбор соответствующих тем и сюжетов (исторических и героических)
- Аллегория – главный способ художественного обобщения.