

Искусство барокко.
Италия XVII века.

---

*Барокко не только архитектурный
стиль,
даже не только новый принцип в
искусстве.*

*Это целая эпоха в истории нравов,
понятий и отношений,
феномен не только эстетический, но
и психологический.*

*У барокко были не только свои церкви
и дворцы,
у него были свои люди, своя жизнь.*

П.П.Муратов

Наиболее характерные черты итальянской архитектуры XVII в. воплотились в памятниках Рима.

Именно здесь ярче всего проявилась главная особенность барокко — **стремление к созданию ансамбля.**

Этот стиль соединил постройки разных эпох в архитектурное целое. В римской архитектуре барокко появились новые типы храма, городской площади и дворцового ансамбля.

Джакомо Бароцци да Виньола, Джакомо делла Порта.
Церковь Иль-Джезу. 1575. Рим.

Папа Римский Павел IV объявил, что основные догматы христианства человеческое сознание способно воспринять, только через мистическое озарение, которое Бог дает не каждому.

И чтобы приблизиться к познанию истины человек Должен покаяться в грехах и подчиняться воле божьей.

Эти религиозные идеи легли в основу стиля барокко и определили его основные черты:

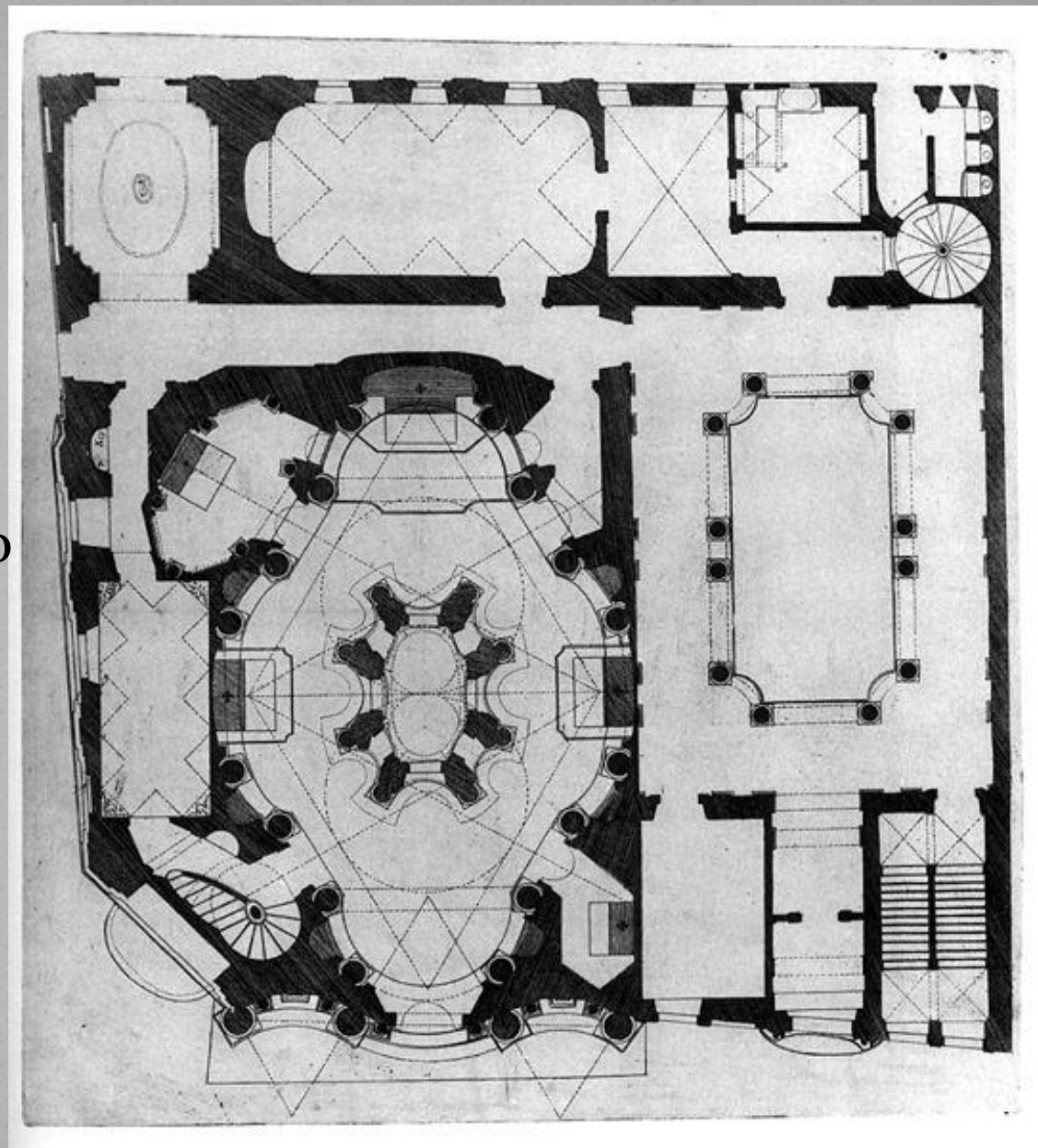
- **эмоциональная выразительность,**
- **масштабность,**
- **насыщенность движением,**
- **сложность композиционных решений,**
все то что должно создать у зрителя особый духовный настрой.

Само название стиля (итал. **barocco**-«странный», «причудливый» не отражает его глубинного смысла.

**Франческо
Борромини.**
Церковь
Сан-Карло алле
Куатро Фонтане.
1634-1667. Рим.

Франческо
Борромини.
Церковь Сан-Карло
алле Куатро
Фонтане.
1634-1667. Рим.
План.

**Франческо
Борромини.**
Церковь Сан-Карло
алле Куатро Фонтане.
1634-1667. Рим.

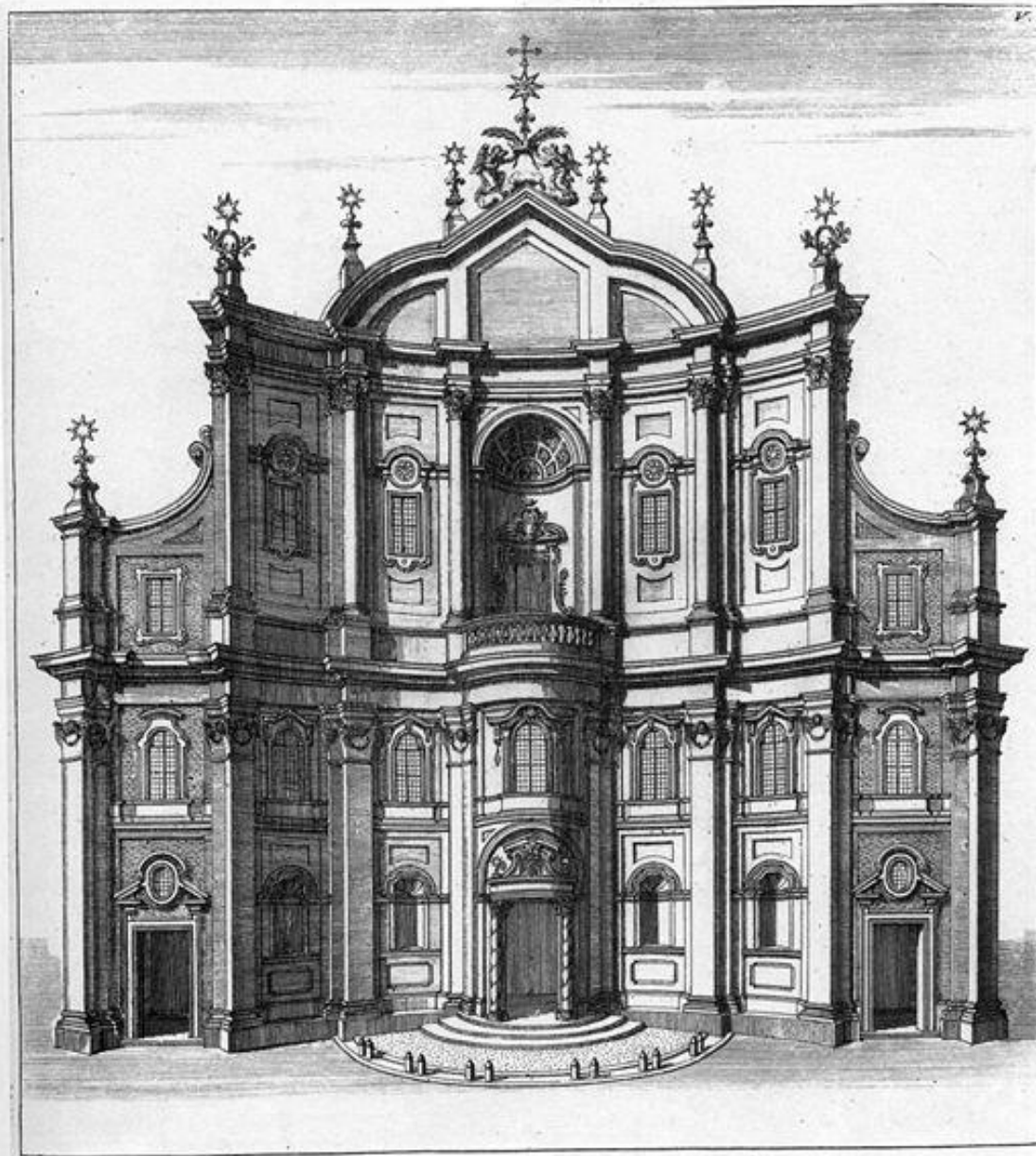

**Франческо
Борромини.**
Церковь Сан-Карло
алле Куатро Фонтане.
1634-1667. Рим.

Франческо
Борромини.
Рисунок.

Франческо
Борромини.
Рисунок.

Larissa Davidila

Интерьер в стиле барокко.

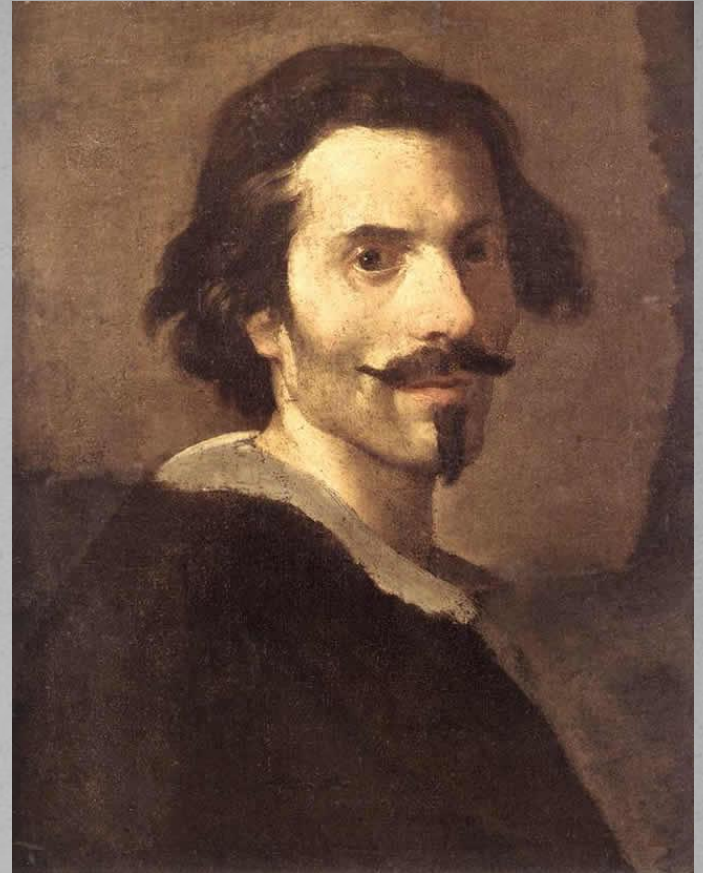

Джованни Лоренцо Бернини

7 декабря 1598— 28 ноября 1680

великий итальянский
архитектор и скульптор,
крупнейший представитель
итальянского барокко,
ученик своего отца Пьетро
Бернини.

Его творчество может служить **эталон**ом
эстетики барокко: для него характерны
«повышенная эмоциональность,
театральность,
активное противоборство пространства и массы,
сочетание религиозной аффектации с
подчёркнутой чувственностью»

Давид.

Площадь собора Святого Петра. 1657-1663. Рим.

На площади нередко проводились богослужения. Для того чтобы паломники почувствовали своё духовное единство **Бернини** превратил пространство перед храмом в ансамбль из двух площадей: первая, в форме трапеции вторая овальная.

В симметричных точках овала расположены фонтаны а между ними обелиск.

Общие очертания ансамбля имеют скрытое сходство с **ключом**. Колоннады как огромные руки охватывают человека и увлекают к собору.

Фонтан.
Четыре реки.
1648-1651.
Рим.

Фонтан. Четыре реки.

Фонтан. Четыре реки.

Экстаз
святой
Терезы.

В произведениях
Лоренцо Бернини
много черт,
неизвестных
эпохе Возрождения.
Скульптор показывал
не состояние героев,
а действие,
из которого выхвачено
краткое мгновение.

Экстаз святой Терезы.

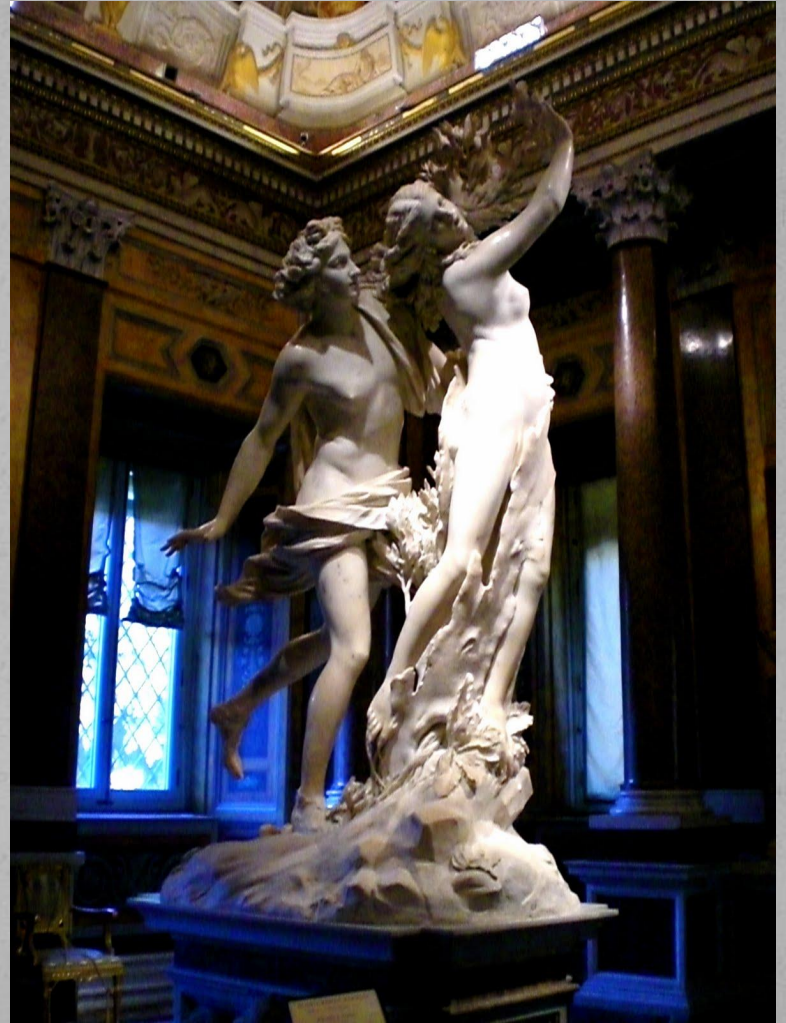

Силуэты фигур усложнились. В XVI столетии Микеланджело стремился сохранить природную фактуру мрамора, порой оставлял большие участки необработанными.

Бернини шлифовал камень, заставляя его играть множеством бликов. Он передавал тончайшие нюансы: фактуру ткани, блеск глаз, чувственное обаяние человеческого тела.

Аполлон и Дафна.

Похищение Прозерпины.

Прежде чем начать работать, мастер долго наблюдал за моделью и делал большое число зарисовок.

Следя за поведением героев в различных ситуациях, он пытался поймать момент, когда сущность их характеров и внутренний мир открывались наиболее ярко.

Это «остановленное мгновение» он запечатлевал в камне.

Бюст Людовика XIV.

Надгробие Лудовики Альбертони

«Я победил мрамор и сделал его гибким, как воск, и этим самым смог до известной степени объединить скульптуру с живописью»

Лоренцо Бернини

Использование тщательной полировки мраморной поверхности стало новаторством Бернини, позволившее существенно расширить возможности скульптуры, придав ей большую живость и реалистичность.

Ни одна из великолепных античных и ренессансных статуй при всей своей красоте не передаёт той естественности и теплоты человеческого тела, которые смог показать Бернини в своих работах.

Нептун
и
Тритон.
1620

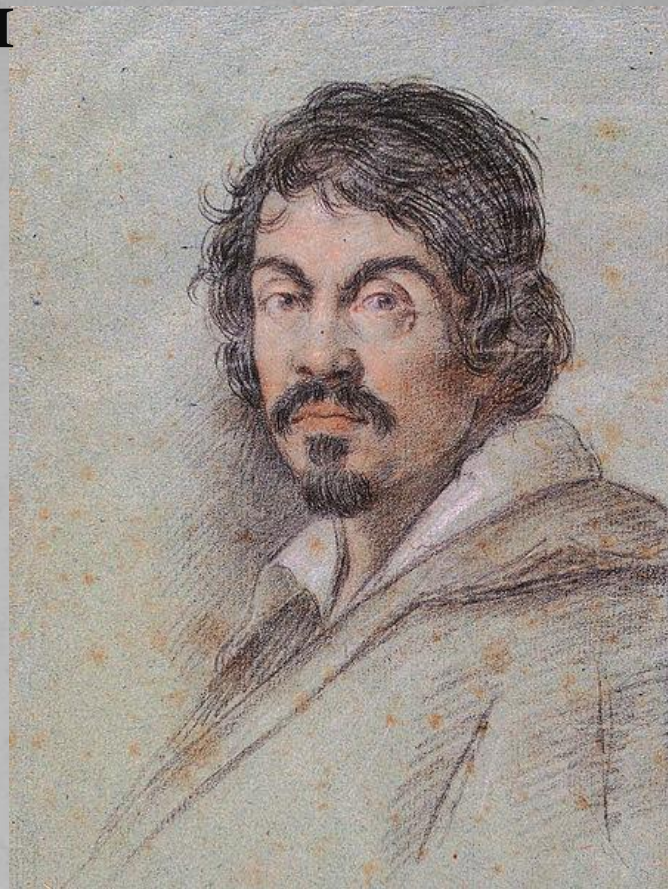
Слон Минервы.

Микелáнджело Меризи де Каравáджо

28 сентября 1573 — 18 июля 1610

Итальянский художник,
реформатор европейской
живописи XVII века, один из
крупнейших мастеров
барокко.

Судьба **Микеланджело да Караваджо** сложилась трагически. Одарённый мастер, он вёл странную, неустроенную жизнь, был очень неуравновешенным человеком, нередко дрался на дуэли. Одна из дуэлей закончилась смертью противника.

Четыре последних года Караваджо провёл в скитаниях, скрываясь из-за обвинения в убийстве, и умер в полной нищете.

Его картины вызывали к себе сложное отношение современников: восторги сочетались с яростными нападкамии.

Мальчик с
фруктами.

Вакх.

Гадалка.

Лютнист. 1595. Эрмитаж.

Шулеры. 1596.

smallbay.ru

Нарцисс.

smallbay.ru

На картине
«Давид и Голиаф»
Караваджо
впервые
сосредоточил
внимание
на самом убийстве
и показал суровую и
страшную сторону
события.

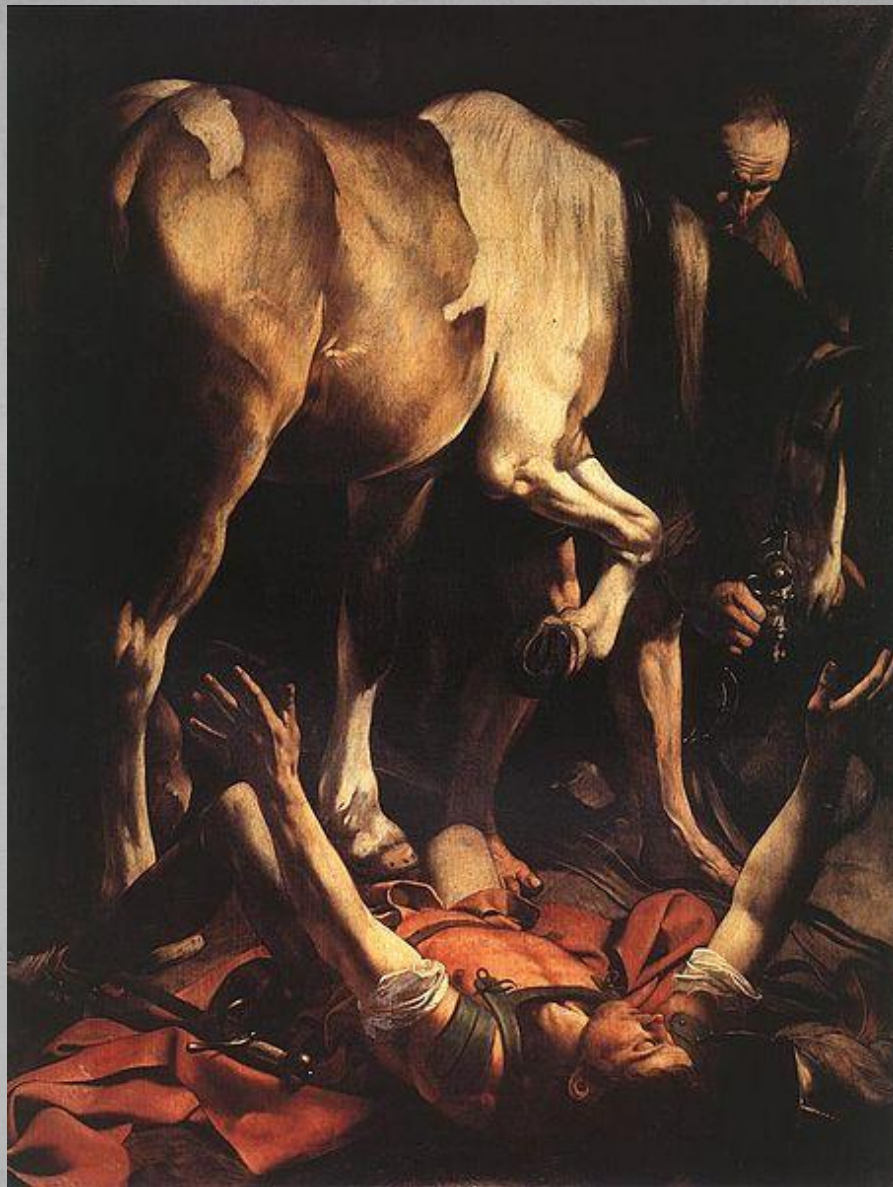
Призвание апостола Матфея.

Положение
во гроб.

Обращение
Савла.

Взятие Христа под стражу. 1602.

У героев Караваджо часто грубоватый внешний облик, порой они неприятны и даже уродливы.

Но натурализм живописного языка - это лишь способ передать духовную слабость человека перед лицом Бога.

Художник словно спорил с мастерами эпохи Возрождения, стремившимися через общение с Богом показать силу и красоту человеческого духа.

Уверение Фомы.

Микеланджело да Караваджо стал основоположником интереснейшего направления в стиле барокко и оказал большое влияние, практически, на всех выдающихся европейских живописцев.

Позднее в истории искусства даже появился термин «караваджизм», который применяется к мастерам, пользующимся его стилистикой.

Мастера итальянского барокко впервые увидели мир очень сложным, наполненным тайной.

Они не побоялись показать, насколько слаб человек, как противоречива и сложна его натура, какие трудности и страдания ожидают его на пути к высшим духовным ценностям.

Конец презентации.