

БАРОККО В ЖИВОПИСИ И АРХИТЕКТУРЕ

Барокко (итал. barocco, буквально — причудливый, странный), один из главенствующих стилей в архитектуре и изобразительном искусстве Европы и Латинской Америки конца шестнадцатого — середины восемнадцатого века.

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.

Характерные черты барокко:
масштабность, контрастность,
обилие декора,
напряжённость, динамичность
образов, стремление к величию и
пышности, совмещение реальности и
иллюзии, слияние искусств
(городские и дворцово-парковые
ансамбли, опера, культовая музыка,
оратория);

Самые характерные черты барокко - броская цветистость и динамичность - соответствовали самоуверенности и апломбу вновь обретшей силу римской католической церкви. За пределами Италии стиль барокко пустил самые глубокие корни в католических странах

Главные темы искусства барокко

– мучения и страдания человека, мистические аллегории, соотношение добра и зла, жизни и смерти, любви и ненависти.

Барокко в архитектуре

Для архитектуры барокко (Л. Бернини, Ф. Борромини в Италии, Б. Ф. Растрелли в России) **характерны** пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм.

Главные особенности:

- тяготение к большим городским и садово-парковым ансамблям;
- увеличение масштабов, массивность;
- появление цельного и единого фасада;
- создание иллюзорного пространства за счет текучести криволинейных форм и объемов;
- усиление декора, детализации, позолоты, цветов, бокового освещения

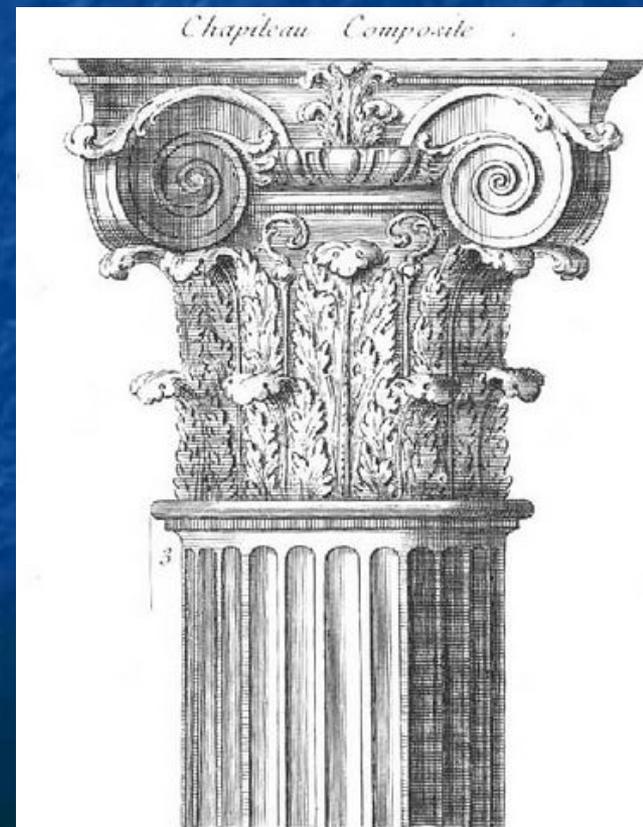
Часто встречаются развернутые масштабные колоннады, изобилие скульптуры на фасадах и в интерьерах, волюты, большое число раскреповок, лучковые фасады с раскреповкой в середине, рустованные колонны и пилястры.

Характерные детали барокко – теламоны, кариатиды, маскароны.

Волюта (итал. *voluta* – завиток, спираль), архитектурный мотив в форме спиралевидного завитка с кружком («глазком») в центре, составная часть ионической капители, входит также в композицию коринфской и композитной капителей.

Преобладающие и 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.

Формы: сводчатые, куполообразные, прямоугольные; башни, балконы, эркеры.

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

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

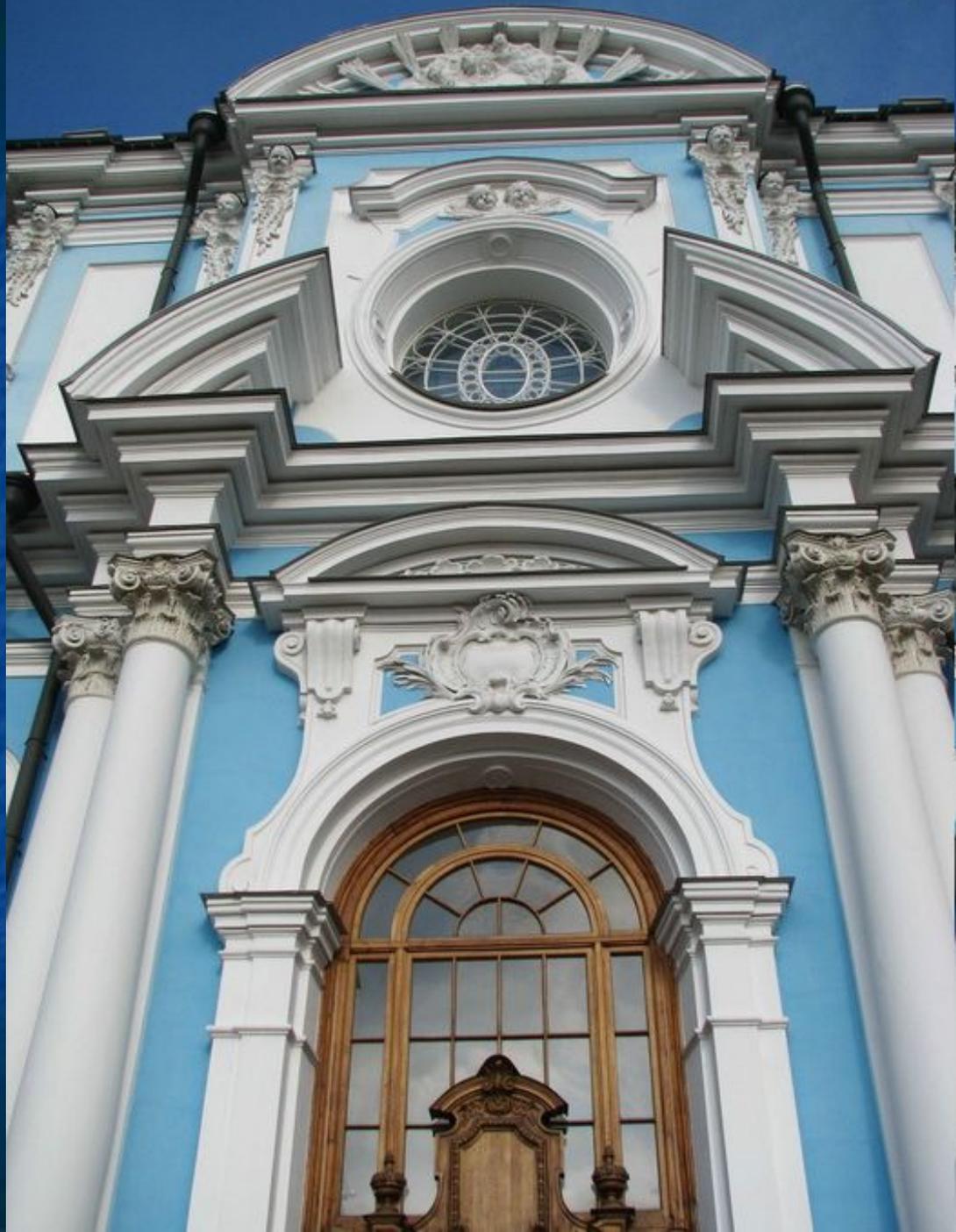
Франческо Бартоломео Растрелли (1700-1771)

Хар-ые приемы:

- **Контрастное сопоставление форм и объемов;**
  - **ритм вертикалей;**
  - **эффект зрительного колебания плоскости стен;**
- **использование пластики сдвоенных колонн;**
- **использование ризалитов (часть здания, выступающая за основную линию фасада);**
  - **использование статуй, вазонов, овальные окна, волюты**

**Архитектурный
ансамбль
Смоляного.
(1748-1754)
Архитектор
Растрелли**

Самые крупные ансамбли барокко в мире – Большой дворец в Петергофе (1745-1755)

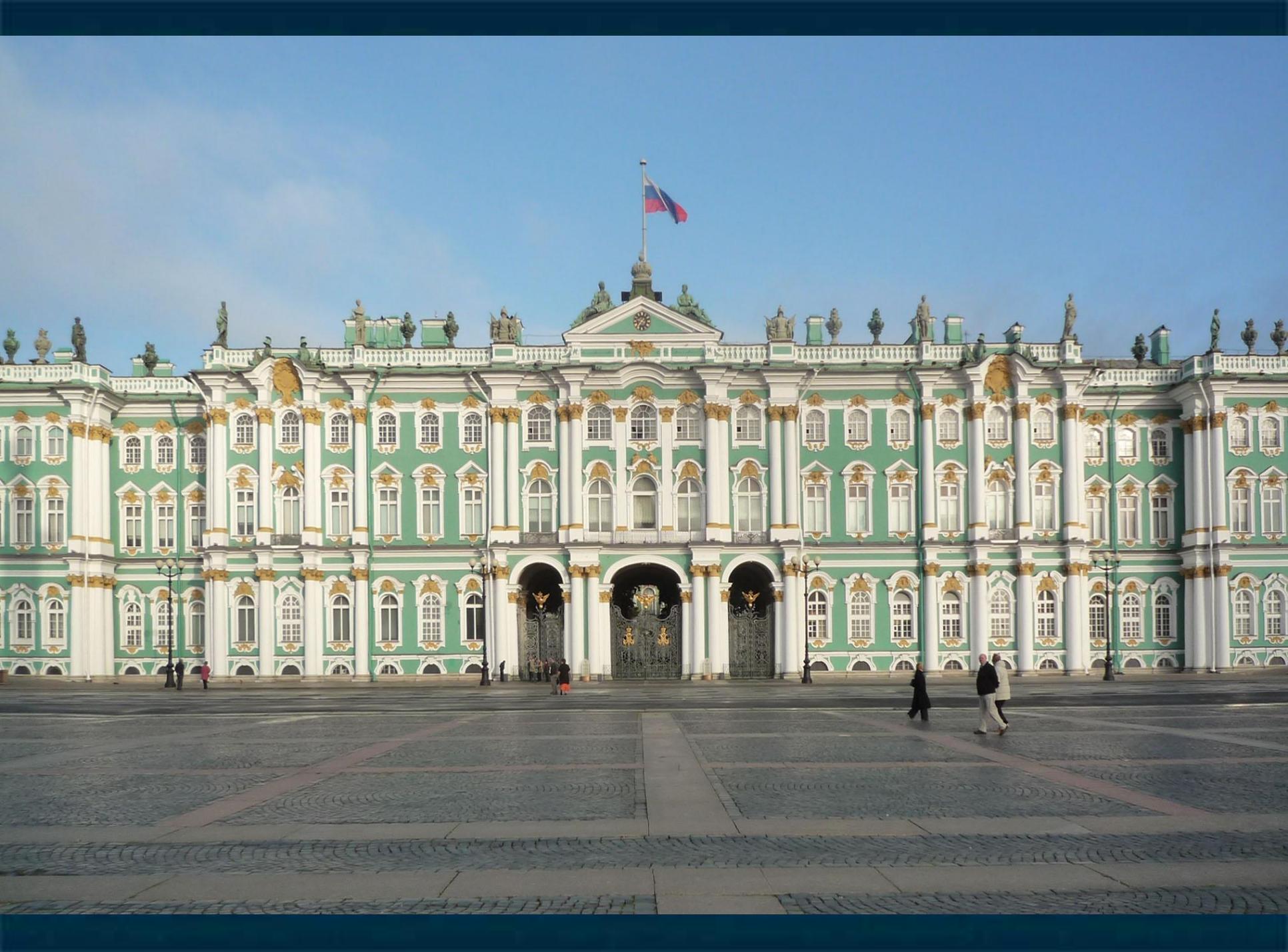

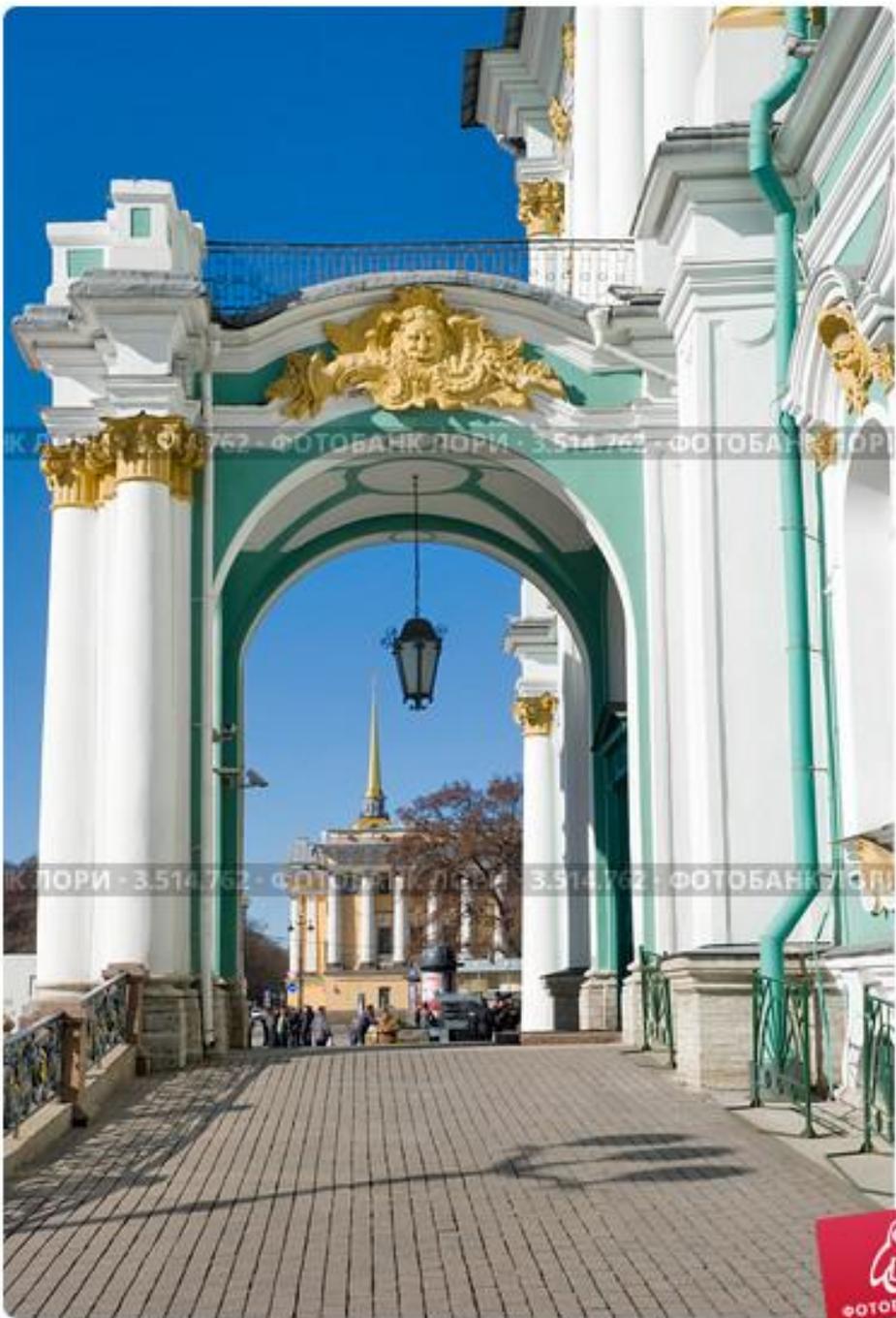
Зимний дворец (1754-1762)

Подъезд Зимнего дворца. Санкт-Петербург

© Александр Щепин / фотобанк.Лори

lori.ru/3.514.762

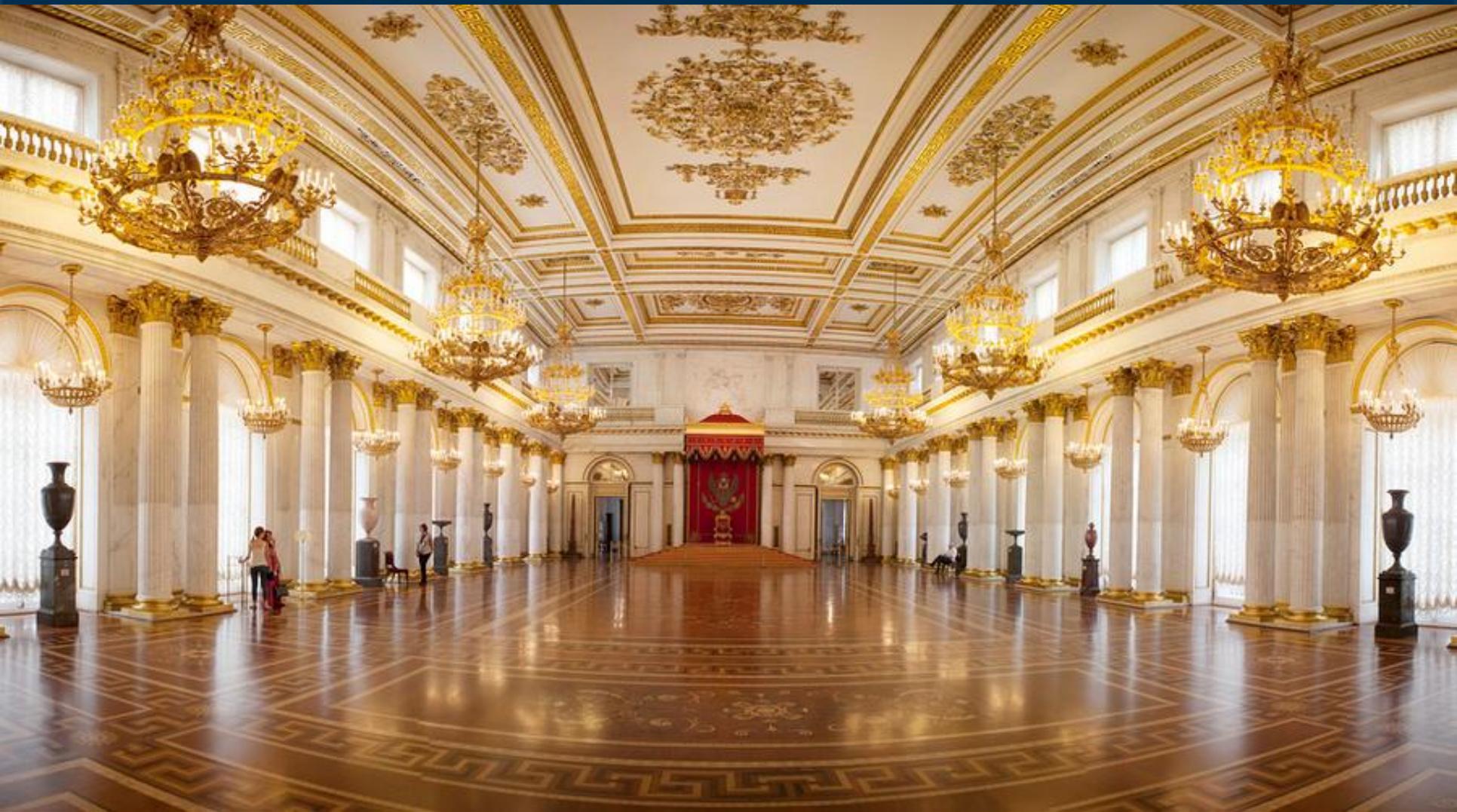

www.trip-guide.ru

ВЕРСАЛЬ (ФРАНЦИЯ)

ЦВИНГЕР (ГЕРМАНИЯ)

АРАНХУЭС (ИТАЛИЯ)

В Версале появляется первый европейский парк, где идея леса выражена предельно математически: липовые аллеи и каналы словно вычерчены по линейке, а деревья подстрижены на манер стереометрических фигур.

Барокко в живописи

преобладали монументальные декоративные композиции на религиозные и мифологические темы, парадные портреты, предназначенные для украшения интерьера дворцов.

Декоративная монументальная живопись покоряла и ослепляла своим праздничным блеском, пышностью и динамикой.

**Главные темы – торжество
Божественной справедливости и
прославление на небесах Христа,
Богоматери и святых, античные
аллегории, прославление воинских
побед, идея неограниченной власти
государства и церкви**

**Питер Пауль
Рубенс 1577-1640,—**

**плодовитый южно-
нидерландский (фламандский)
живописец, как никто другой
воплотивший подвижность,
безудержную жизненность и
чувственность европейской
живописи эпохи барокко.**

**Ученый, знаток и коллекционер
древностей, дипломат,
полиглот, архитектор, рыцарь
Англии...**

Картины Рубенса отличают свободное построение композиции, объемная пластика форм, сильные цветовые эффекты, тончайшая игра красочных оттенков. Для него характерно письмо длинными волнистыми мазками

**«Венера и
Адонис»**

Картины Рубенса отличают:

- свободное построение композиции;
- объемная пластика форм;
- сильные цветовые эффекты;
- тончайшая игра красочных оттенков;
- характерно письмо длинными мазками.

Работал в направлениях:

- монументальный портрет;
- картина – аллегория;
- античная мифология;
- темы Священного писания;

**творчество Рубенса всегда было гимном,
восхваляющим красоту нашего мира**

**«Союз Земли
и Воды»**

«Крестьянский танец»

«Победа и смерть консула Деция Ассоциация муз в битве»

**Маркиза
Бриджида
Спинола-Дория**

«Снятие с креста»

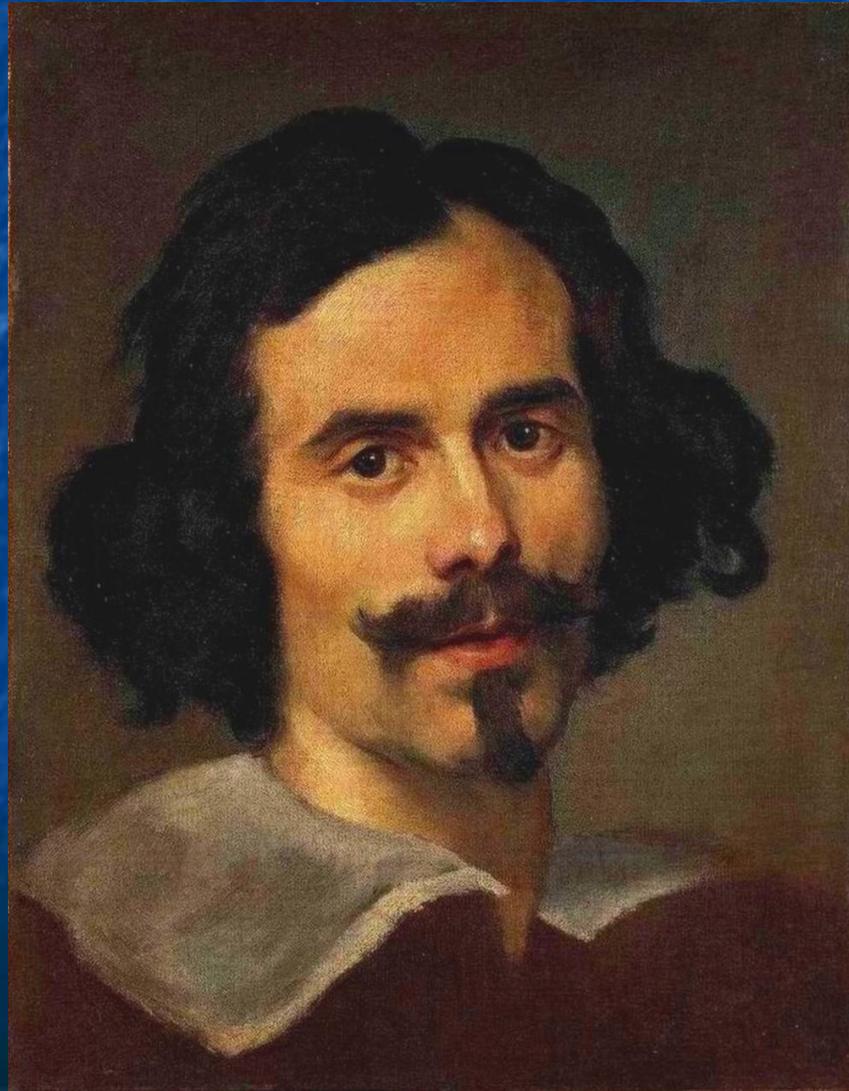
**Антонис Ван Дейк
(1593-1678) «Самсон и Далила»**

Барокко в скульптуре

Отличительные черты – экспрессивность форм, использование спирали, гнутых и витых форм, закругленных граней, возможность рассмотрения с разных точек зрения.

**Лоренцо Бернини
(1598-1680)**

«Давид»
1623

«Фонтан четырех рек» (1648-1651)