

Искусство Западной Европы XVII века

Искусство барокко. Архитектура и скульптура

Содержание

1. Исторические предпосылки возникновения стиля барокко
2. Время возникновения и распространения стиля барокко
3. Основные черты стиля барокко
4. Архитектура стиля барокко
5. Франческо Борромини
6. Карло Мадерна
7. Главный католический собор
8. Скульптура стиля барокко
9. Джованни Лоренцо Бернини
10. Домашнее задание
11. Список использованных источников и литературы
12. Аннотация

Карт

Джорджоне Юдифь,

Караваджо, Юдифь, убивающая Олоферна,

Искусство барокко

Стиль барокко появился в XVI—XVII веках в итальянских городах: Риме, Мантуе, Венеции, Флоренции.

Главной идеей Барокко можно считать **неприятие «естественности»**, которая становится синонимом дикости.

Барокко было призвано облагораживать, приукрашивать.

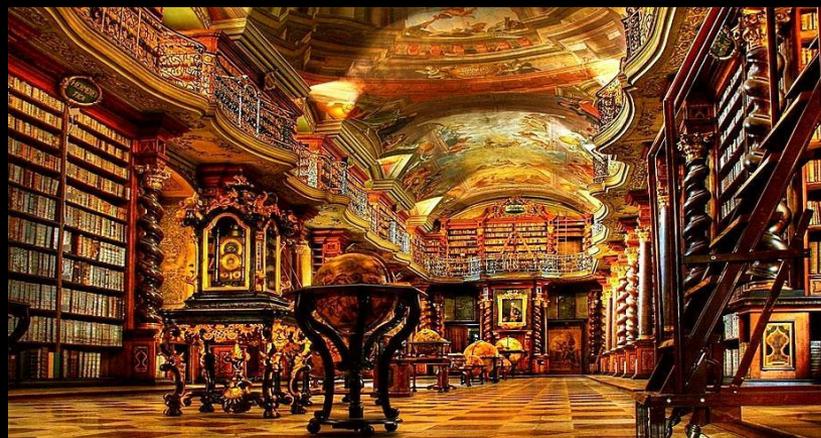
Слово «барокко» означает буквально «странный», «причудливый».

Давид и Голиаф
Джентилески, Орацио

Мученичество св. ап. Филиппа. Хосе де Рибера,

Барокко. (Библиотека Клементинума, Прага, Чехия).

В XVII в. Италия—первое звено в искусстве эпохи Возрождения, потеряла экономическое и политическое могущество. На территории Италии начинают хозяйничать иностранцы—испанцы и французы, они диктуют условия политики и пр. Истощённая Италия не утратила высоты своих культурных позиций—она остается культурным центром Европы. Центром католического мира является Рим, он богат духовными силами.

Мощь в культуре проявилась приспособлением к новым условиям—знать и церковь нуждаются в том, чтобы их силу и состоятельность увидели все, но поскольку денег на постройки палатццо не было, знать обратилась к искусству, чтобы создать иллюзию могущества и богатства. Эти обстоятельства определили патетический характер образов барокко, монументальность и значительный масштаб создававшихся в это время произведений.

Формирование исторического стиля Барокко, прежде всего, связано с кризисом идеалов Итальянского Возрождения в середине XVI в. и стремительно меняющейся «картиной мира» на рубеже XVI-XVII вв

Это было время болезненных изменений мировоззрения, неожиданных поворотов человеческой мысли, отчасти вызванное великими географическими и естественнонаучными открытиями.

Барокко, тяготевшее к торжественному «большому стилю», в то же время отразило прогрессивные представления о сложности, многообразии, изменчивости мира.

Целью нового стиля было поразить, потрясти зрителей, поэтому театральность, наличие неожиданных эффектов стали его неотъемлемыми чертами.

Главными стилевыми признаками считались «сложность», сопряжение неожиданного, сопоставление контрастного.

Напряжение, грандиозность, повышенная эмоциональность, замысловатые комбинации форм и декора, а также преобладание криволинейных, а не правильных и симметричных, как в Возрождении, очертаний были присущи произведениям всех видов искусства.

Исторические предпосылки возникновения стиля барокко

Карло Мадерна

Церковь Санта Сусанна в Риме (1597 - 1603)

В XVII в. Италия потеряла экономическое и политическое могущество. На территории Италии начинают хозяйничать иностранцы - испанцы и французы. Но истощённая Италия остаётся центром католического мира и культурным центром Европы.

Церковь и знать нуждаются в утверждении своего могущества, но поскольку денег на строительство из дорогостоящих материалов не было, знать обратилась к искусству, чтобы создать иллюзию богатства.

Время возникновения и распространения стиля барокко

Жемчуг правильной сферической формы

Жемчуг барокко (с пороком)

Барокко (итал. *barocco* - «странный», «причудливый», «склонный к излишествам») - стиль европейского искусства XVII-XVIII веков. Впервые появился в Италии в конце XVI века и распространился в других странах после эпохи Возрождения.

Происхождение слова барокко вызывает больше споров, чем названия всех остальных стилей. Основная версия связана с португальским словом «*barroco*» - что означает жемчужина неправильной формы, такие жемчужины были популярны в XVII веке.

Жемчужины барокко в подвеске XVII века

Цель создания стиля барокко

Интерьер собора Святого Петра в Риме (1506 - 1626)

Впечатляющая мощь искусства барокко была призвана прославлять величие бога и католической церкви.

Эмоциональная выразительность, сложность композиционных решений, насыщенность движением, эффекты освещения – создавали у зрителя определенный настрой, способствовавший единению с богом.

Цель создания стиля барокко

*Королевский дворец в Турине
(1646-1660)*

Стиль барокко поддерживали и правители, которые видели в нем средство, чтобы показать свое могущество и власть.

Этот стиль прославлял и пропагандировал могущество власти и церкви, но вместе с тем выразил прогрессивные идеи о сложности мироздания, безграничности и многообразии мира, его изменчивости.

Основные черты стиля барокко

Интерьер собора Святого Петра в Риме (1506 - 1626)

Для искусства барокко характерен синтез искусств (стремление к объединению архитектуры, скульптуры, живописи и декоративного искусства в едином ансамбле).

Основные черты стиля барокко: парадность, торжественность, пышность, динамичность, жизнеутверждающий характер.

Архитектура стиля барокко

Основные черты архитектуры стиля барокко

*Франческо Борромини
Церковь Сан-Карло в Риме (1634 - 1667)*

Архитектура барокко отличается пространственным размахом, текучестью криволинейных форм, слиянием объемов в динамическую массу, богатым скульптурным декором, связью с окружающим пространством.

Франческо Борромини
Церковь Сан-Карло в Риме (1634 - 1667)

Франческо Борромини
(1599 – 1667)

Великий итальянский архитектор, работавший в Риме. Наиболее яркий представитель раннего барокко.

Сын каменотёса, сам учился на каменотёса в Милане. С 1619 работал в Риме на Карло Мадерно, своего дальнего родственника.

*Карло Мадерна и Франческо Борромини
Лестница-улитка в палаццо Барберини (1627 - 1633)*

Карло Мадерна
Церковь Санта Сусанна в Риме (1597 - 1603)

Карло Мадерна
(1556 – 1629)

Итальянский архитектор, учителями были его дяди Доменико и Джованни Фонтана.

Первой самостоятельной работой Карло Мадерны является создание фасада церкви Санта-Сусанна.

Являлся архитектором собора Святого Петра в Риме. Он изменил вид центрального плана собора, вытянув его неф и часовню, сделав из греческого латинский крест.

Карло Мадерна
Церковь Санта-Мария-делла-Витториа в Риме, 1645-1652

*Карло Мадерна
Фасад собора Святого Петра в Риме (1605-1613)*

Главный католический собор

Собор Святого Петра в Риме (1506 - 1626)

Собор Святого Петра в Риме находится на территории Ватикана. По преданию алтарь главного католического собора размещён над могилой св. Петра.

Апостол Петр считается первым Папой Римским, одним из главных основателей христианской церкви.

Над строительством этого собора трудились несколько поколений великих мастеров: Донато Браманте, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, Карло Мадерна, Лоренцо Бернини.

Интерьер собора Святого Петра в Риме (1506 - 1626)

Лоренцо Бернини

Бронзовый балдахин над могилой св. Петра (интерьер собора Святого Петра в Риме, 1624-1633)

Лоренцо Бернини «Кафедра св. Петра»

(алтарная композиция в интерьере собора Святого Петра в Риме, 1657-1666)

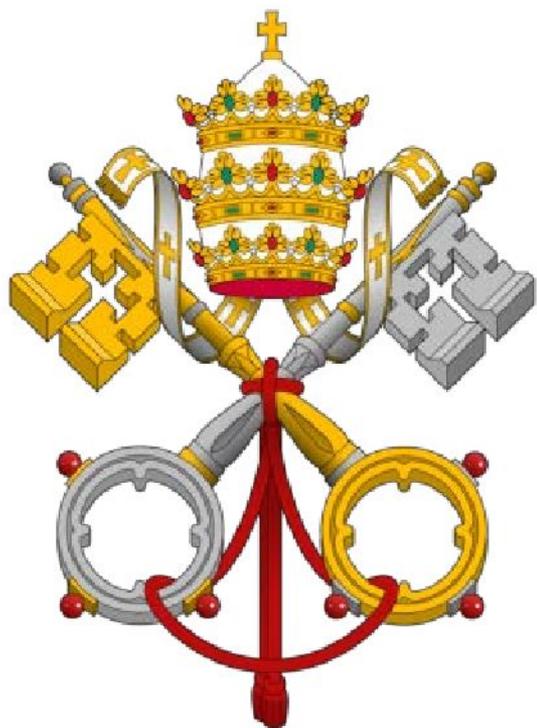

Лоренцо Бернини

Площадь и колоннада перед собором Святого Петра в Риме (1656—1667)

Архитектурный ансамбль имеет скрытую символику. Общий силуэт площади и собор символизирует ключ от врат небесных. Также здесь скрыты символы власти Папы Римского - тиара и перстень.

Колоннада символизирует руки церкви обнимающие и притягивающие прихожан.

Герб престола Папы Римского

Площадь и собор Святого Петра в Риме

Скульптура стиля барокко

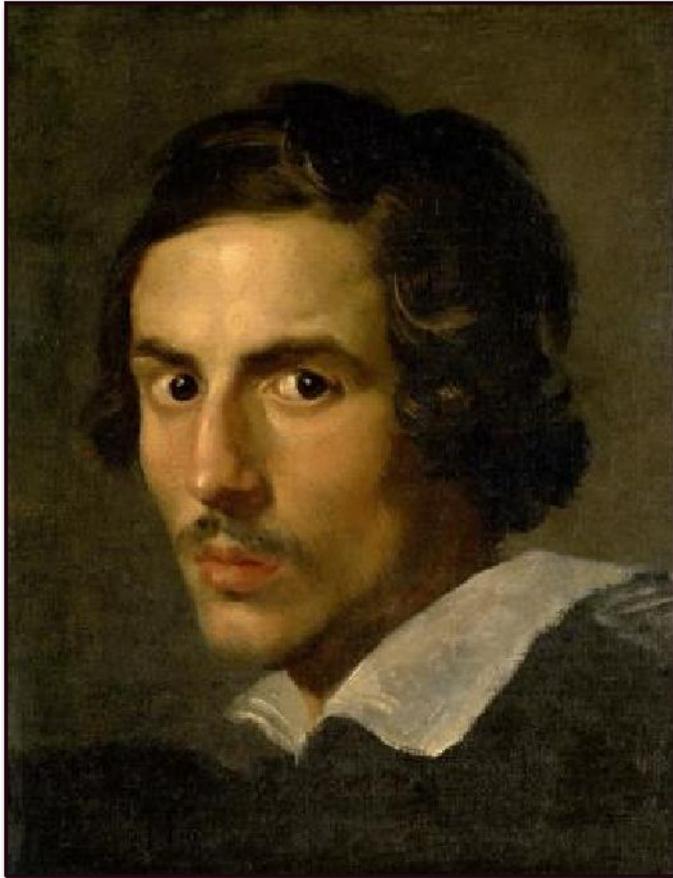
Основные черты скульптуры стиля барокко

*Лоренцо Бернини «Экстаз святой Терезы»,
Санта-Мария-делла-Виттория, Рим (1647—1652)*

Скульптура барокко имеет сложную динамичную композицию, используются смелые контрасты масштабов, богатство фактурных эффектов.

Часто воплощались сцены, изображавшие определенный момент какого-то действия. Скульпторы стремились к включению зрителей в пространство скульптуры и усилению зрелищности сцены.

*Лоренцо Бернини
«Автопортрет», 1623*

***Джованни Лоренцо Бернини
(1598 – 1680)***

Великий итальянский скульптор и архитектор. Учился у своего отца скульптора Пьетро Бернини.

Его творчество может служить эталоном эстетики барокко.

Стремясь сделать податливым свой любимый материал - мрамор (по его собственным словам) «как воск», мастер добился иллюзии подвижности пластических форм.

Начало карьеры Лоренцо Бернини

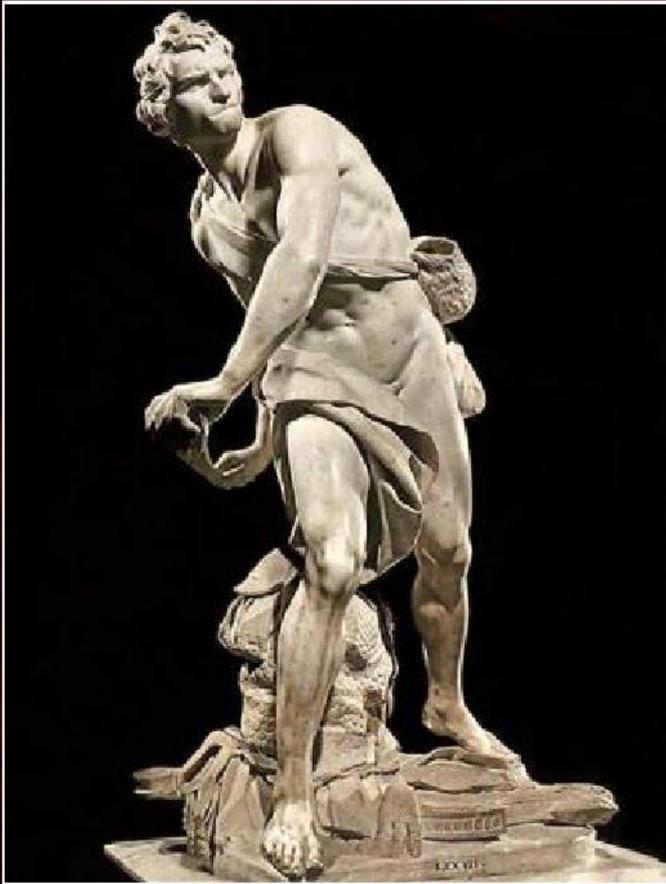
*Лоренцо Бернини
«Бюст Кардинала Сципиона Боргезе», 1630*

Бернини переехал в Рим в 1605 году. Ему было 8 лет, когда он сделал набросок головы Святого Петра. Рисунок был настолько идеален, что публика назвала мальчика «вторым Микеланджело».

В 16 лет он создал скульптуру «Мученичество св. Лаврентия». Увидев эту скульптуру, кардинал Сципион Боргезе решил сделать Бернини своим личным скульптором.

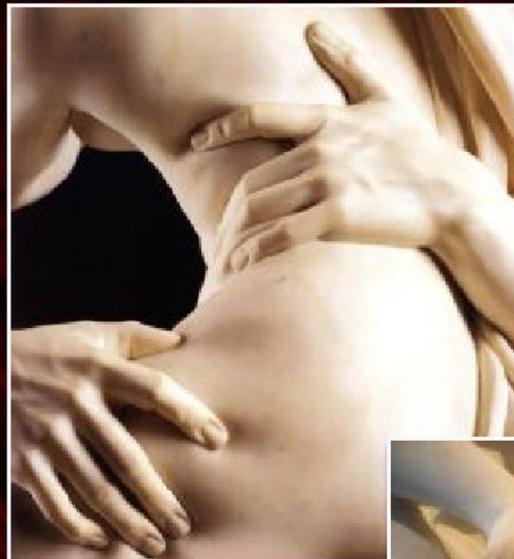
Лоренцо Бернини
«Мученичество св. Лаврентия», 1614-1615

Лоренцо Бернини
«Давид», 1623

Лоренцо Бернини
«Аполлон и Дафна», 1622-1625

Лоренцо Бернини
«Похищение Прозерпины», 1621-1622

Лоренцо Бернини
«Фонтан Четырёх рек», 1648-1651

Лоренцо Бернини
«Экстаз святой Терезы» (Санта-Мария-делла-Виттория, Рим, 1647-1652)

Лоренцо Бернини
«Экстаз святой Терезы» (фрагменты)

Реликварий с сердцем святой Терезы Авильской

*Лоренцо Бернини
Капелла Корнаро в церкви Санта-Мария-делла-Виттория в Риме*

Домашнее задание

Выполнить зарисовку собора Святого Петра в Риме

Список использованных источников и литературы

1. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 7: Искусство. Часть 2. - М.: Аванта+, 2001.
2. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 36: История Нового времени. XV – начало XIX века. - М.: Аванта+, 2010.
3. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990
4. Веймарн Б.В. Всеобщая история искусств: В 6 т. Том 4: Искусство VII-VIII веков. - М., 1963.
5. Вийранд Т. Молодежи об искусстве. - Таллинн, «Кунст», 1990
6. Всеобщая история архитектуры: В 12 т. Том 7: Западная Европа и Латинская Америка XVII – первая половина XIX веков. – Л., М.: Издательство литературы по строительству, 1969.
7. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. Выпуск II. - М.: Искусство, 1989.
8. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. - М.: Высшая школа, 2004.
9. История искусства. Т. II. Отв. ред. Е.Д. Федотова. - М.: Белый город, 2013.
10. Кастриа Ф., Дзюффи С. Живопись барокко. Глубины души в беспредельности мира. - М.: АСТ-Астрель, 2002.
11. Кузьмина М.Т., Мальцева Н.Л. История зарубежного искусства. - М.: Изобразительное искусство, 1984.
12. Сокольникова Н.М. История искусства в 2 томах. Том 1. - М.: Академия, 2009.
13. Томан Р. Барокко: архитектура, скульптура, живопись. - Köln: Konemann, 2004.
14. Янсон Х.В., Энтони Ф. Янсон. Основы истории искусств. - СПб: АОЗТ "Икар", 1996
15. ru.wikipedia.org
16. www.wikipaintings.org/ru/