Тема урока

Итальянская художественная культура: многоохватное воплощение духовной и реальной действительности

Цели и задачи урока:

1. Познакомить с первым крупным стилем в искусстве XVII века – барокко и его представителями;
2. На примере произведений Лоренцо Бернини, Микеланджело да Караваджо и других авторов раскрыть особенности стиля;
3. Формировать умение разбираться в произведениях эпохи итальянского барокко;
4. Развивать умение анализировать произведения искусства, развивать устную речь, воспитывать интерес к искусству.
5. Развивать эстетическую культуру.

Барокко – стилевое направление в искусстве Западной Европы, возникшее в Италии. Связано с церковно-католическим мировоззрением, игравшим важнейшую роль в итальянском государстве.
Отразило формирующееся представление о многообразии, сложности и неустойчивости мира.
Для стиля барокко характерно стремление к синтезу искусств – архитектуры, скульптуры, живописи.

С конца XVII века стиль барокко стал общеевропейским, приобретая в каждой стране национальный особенности.
В России барокко получило распространение с конца XVII века (нарышкинское барокко). Русское барокко VIII века называют екатерининским, расцвет его связан с творчеством итальянского архитектора В.В.Растрелли.

Барокко в архитектуре подчинено главной задаче - поразить и ослепить пышностью и монументальностью.

В трактовке внешних объемов здания в архитектуре барокко характерны преобладание декоративного начала над конструктивным, фронтальность и фасадность построения здания, асимметрия и неравномерное распределение объёмов, господство восходящей линии при наличии криволинейных и дугообразных форм, контраст света и тени.

Главной задачей трактовки внутреннего пространства в архитектуре барокко является создание иллюзии огромного бесконечного пространства, что достигается анфиладным построением помещений, наличием декоративных зеркал, позолоты, лепнины, живописных плафонов, скрывающих реальную плоскость стены.

Микеланджело. Вестибюль библиотеки Лауренциана. Флоренция.
1524-1559.
Признаки нового стиля появились в тот момент, когда искусство Возрождения исчерпало свои возможности. Первым это почувствовал великий Микеланджело. Про эту лестницу, построенную по его проекту, кто-то сказал «Она пригодна только для тех, кто хочет сломать себе шею»

Микеланджело. Собор Святого Петра.
Рим. 1546-1590.

Карло Мадерна. Фасад собора Святого Петра.
Рим. 1607-1614.

Джакомо делла Порта. Главный купол собора Святого Петра. Внутренний вид.

Лоренцо Бернини. Площадь собора Святого Петра. Фасад собора, который «подобно распростёртым объятиям» обхватил колоннадой огромную площадь.

Лоренцо Бернини. Колоннада собора Святого Петра.
Рим. 1656-1663.

Алтарь собора Святого Петра.

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

Пьетро да Кортона. Фасад церкви Санта –Мария делла Паче в Риме. 1656-1657.

Джакомо делла Порта.
Церковь Иль Джезу. Рим.

Барокко в скульптуре отличает выбор крайне напряженных драматических образов, мотив движения во времени, усложнённость композиции, контраст света и тени, употребление в одном произведении дорогих, разных по цвету и фактуре материалов (бронза, гранит, мрамор, золото).

Лоренцо Бернини.
Надгробие папы
Александра VII.

Лоренцо Бернини.
Вакханалия.

Лоренцо Бернини.
Истина.

Лоренцо Бернини.
Аполлон и Дафна.

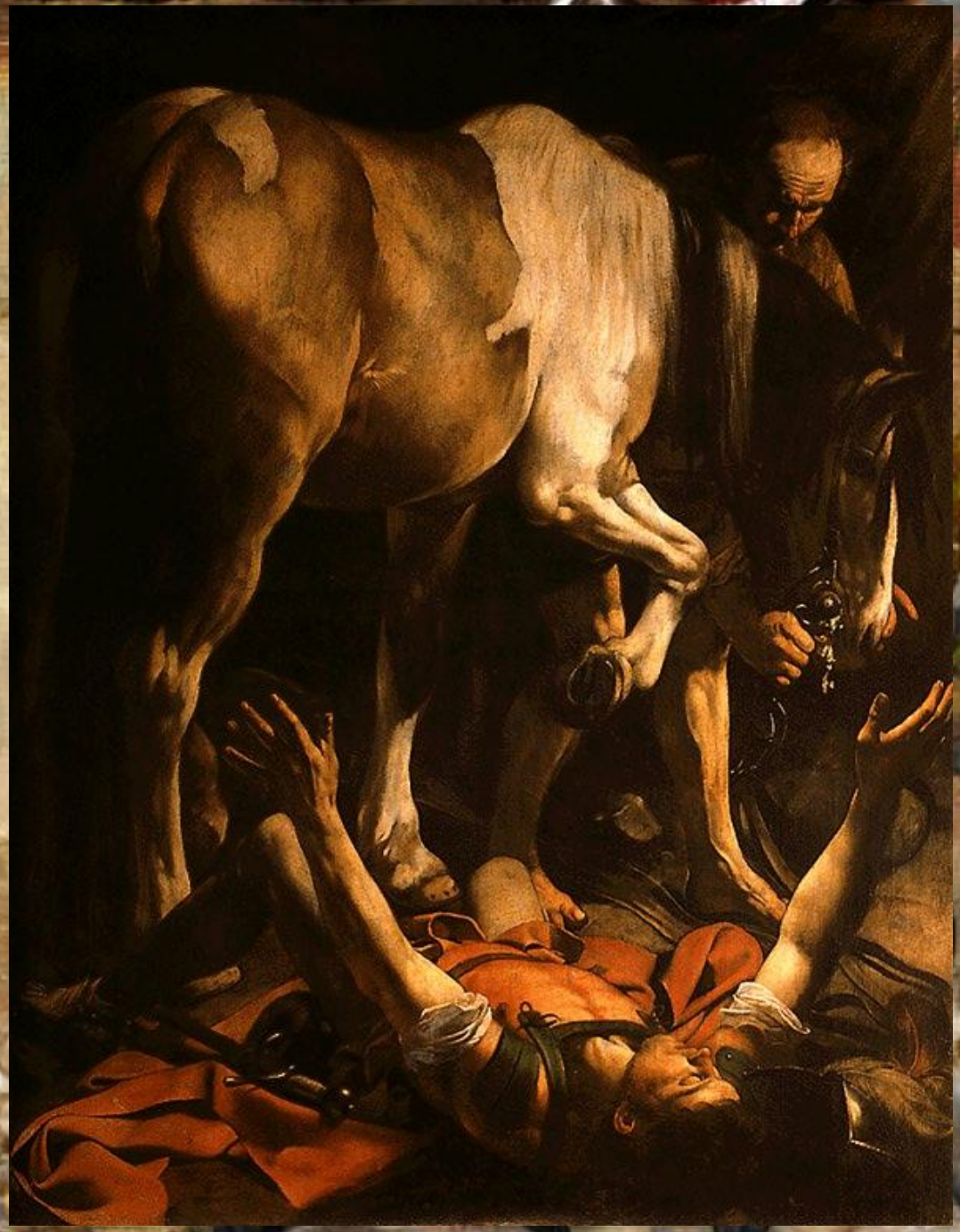
Барокко в живописи характеризуется стремлением к декоративности и размаху, величественностью и патетичностью образов, преувеличением, натуралистическими эффектами, динамизмом композиции, многофигурностью, сложностью ракурсов и поворотов, красочным богатством и свободой живописного мазка.

Микеланджело
да Караваджо.
Успение Марии.
Ок. 1505-1506.

Микеланджело да Караваджо. Юноша с корзиной фруктов.

Микеланджело да Караваджо.
Натюрморт с цветами.
1598-1599.

Микеланджело
да Караваджо.
Обращение Савла.
1600-1601



Микеланджело да Караваджо. Нарцисс.

Микеланджело да Караваджо.
Вакх.
1596.

Микеланджело да Караваджо.
Юдифь, убивающая Олоферна.
1598.

Микеланджело да Караваджо.
Жертвоприношение Исаака.
1601-1602.

Микеланджело
да Караваджо.
Положение во гроб.
1602-1604.

Микеланджело да Караваджо.
Гадалка.
1594.

ВЫВОДЫ

Барокко было не единственным стилем эпохи. Вместе с ним существовали и другие художественные направления. Но именно в барокко классические формы искусства, сложившиеся еще в античности и «возрожденные» в эпоху Ренессанса, трактованные «неправильно», необычно, по-новому, приобрели в этом стиле подлинно новаторское звучание. Барокко XVII в., таким образом, создало не только определенные приемы внешнего оформления искусства, оно завоевало это искусство и создало тот художественный феномен, который стал стилем и целой исторической эпохи, и самой жизни.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ.

1. Почему барокко иногда называют искусством католической церкви?
2. В чём особенности различных искусств стиля барокко и почему они оказались способны к взаимодействию?