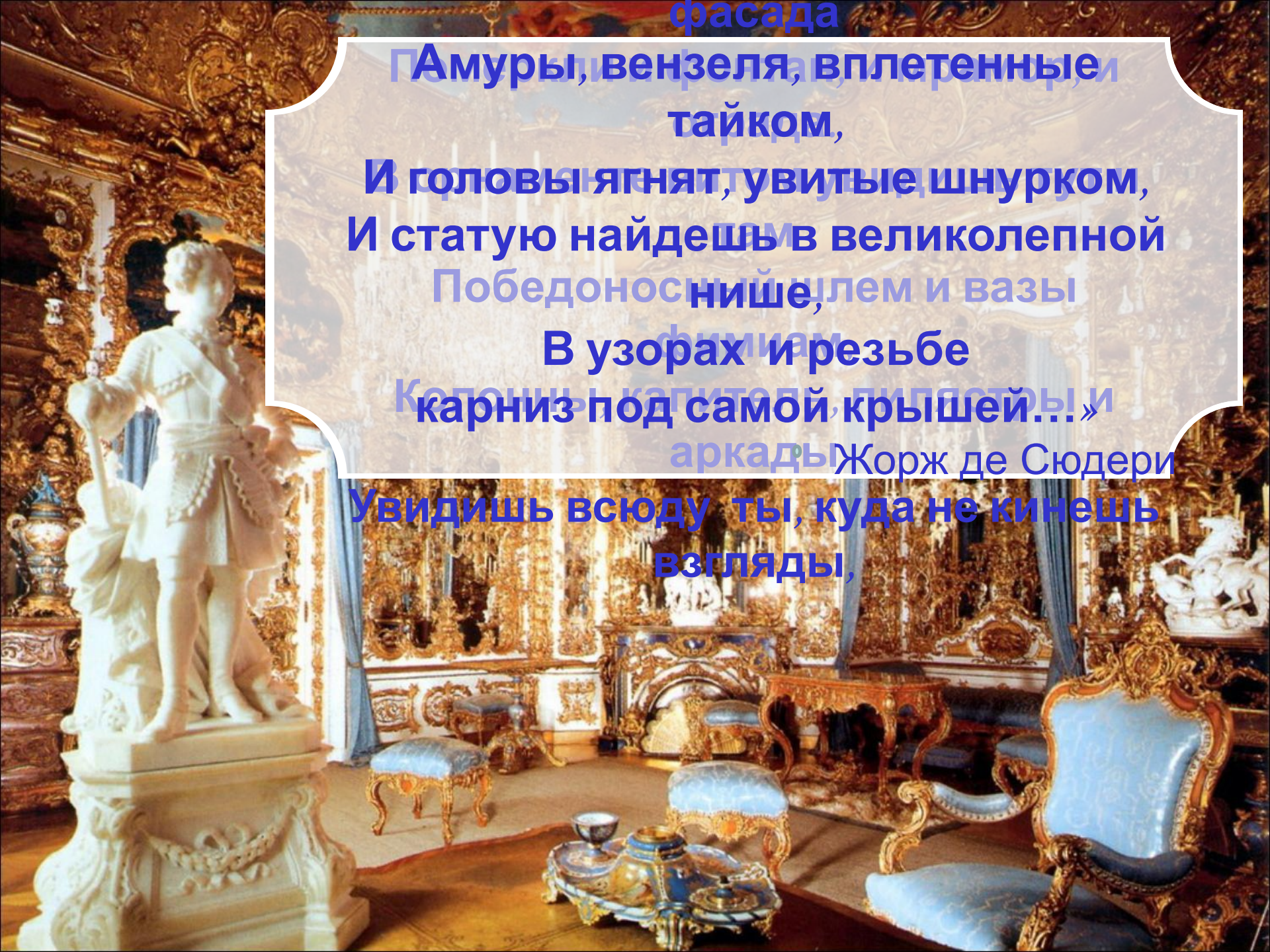

Барокко

Автор презентации:
Тивикова Надежда Геннадьевна,
учитель изобразительного искусства и МХК
МОУ «СОШ «Гармония»

фасада
Гамуры, вензеля, вплетенные
тайком,
И головы ягнят, увитые шнурком,
И статую найдешь в великолепной
Победоносней нише,
В узорах и резьбе
карниз под самой крышей...!»

Жорж де Сюдери
Увидишь всюду ты, куда не кинешь
взгляды,

Барокк О

(от итал. *barocco* - причудливый, странный),

стиль главенствовавший в архитектуре

и искусстве европейских стран

конца XVI - середины XVIII в.

Родина барокко - Италия, где утверждение нового
стиля означало конец Ренессанса

с его гармоническим мировосприятием,
верой в безграничные возможности человеческого
разума и упорядоченность вселенского бытия.

Барокк

О

Барокко, тяготеющее к торжественному «большому стилю», в то же время отразило представления о сложности и многообразии мира, что отвечало новой картине мироздания – изменчивой и конфликтной, где отживающее и рождающееся находятся в постоянном противоборстве, а человек с его страстями, запутанным, сложным внутренним миром часто оказывается во власти иррациональных сил.

Барокко

Не случайно барокко уходит от ясности и простоты, предпочитая геометрической строгости, прямой линии изысканную кривую; упорядоченному движению - вихреобразное; локальному цвету - мерцающие, меняющиеся под воздействием светотени золотистые тона или яркие, праздничные, неожиданно дисгармоничные в своем победном звучании.

Характерные черты барокко:

- масштабность, контрастность, обилие декора,
- совмещение реальности и иллюзии, слияние напряженности, динамичности образов, искусств (городские и дворцово-парковые ансамбли, опера, культовая музыка, оратория);
- стремление к иллюзорным эффектам в организации пространства интерьера (увеличение размеров помещений с помощью зеркал, высоты залов благодаря живописным plafonds, имеющим сложное решение перспективы);

The background image shows the interior of a grand Baroque church or palace. The most prominent feature is a large, ornate dome ceiling covered in intricate frescoes depicting various figures and scenes. The architecture includes classical columns supporting the structure, and the overall style is highly decorative and dramatic, characteristic of the Baroque period. The lighting is warm, highlighting the textures of the stone and the colors of the paintings.

Для архитектуры барокко характерны:

Барокко в архитектуре

- купола, сложные, часто многоярусные колоннады, изобилие скульптуры на фасадах и в интерьерах, обильность, пышность, богатство декоративных элементов;
- большая сложность, обильно использованные характерные детали барокко — фонтаны, статуи, скульптурные группы, маскароны, карнизы, пилястры; рустованные колонны и т.д.

Барокко в архитектуре

- колоннады, изобилие скульптурных
- фронтонов, барельефов, скульптур, богатость, фасадах и в интерьерах, *богаты,*
- большая сложность, обильно характерные детали барокко — *фасады, криволинейных в форме, теламоны, карнизы, маскароны, рустованные колонны и пилястры;*

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.

The image shows a grand, ornate interior space, likely a ballroom or a formal hall. A large, multi-tiered chandelier hangs from the ceiling. The room features a balcony with a decorative railing and a series of columns supporting the upper level. The architecture is highly detailed with gold leaf accents and classical motifs.

Линии:

контрастные, выразительные, динамичные, вычурные по фактуре, в местах соединения конструктивных элементов. прямоугольник, овал; вертикальные линии колонн; выраженное горизонтальное членение.

Характерные элементы интерьера:
преобладающие и модные цвета:

Формы:

приращение к величественности: массивные, сводчатые куполообразные, прямые, надувные, голубые, желтым акцентом;
скульптуры, багет, апропретный орнамент;
взаимосвязь элементов оформления.

Благодаря причудливой пластике фасадов, сложным криволинейным планам и очертаниям дворцы и церкви барокко приобретают живописность и динамичность, как бы вливаясь в окружающее пространство.

Эпоха барокко отвергает традиции и авторитеты как суеверия и предрассудки.

«Истинно все то, что «ясно и отчётливо» мыслится или имеет математическое выражение» - заявляет философ Декарт. Поэтому барокко — это ещё век Разума и Просвещения.

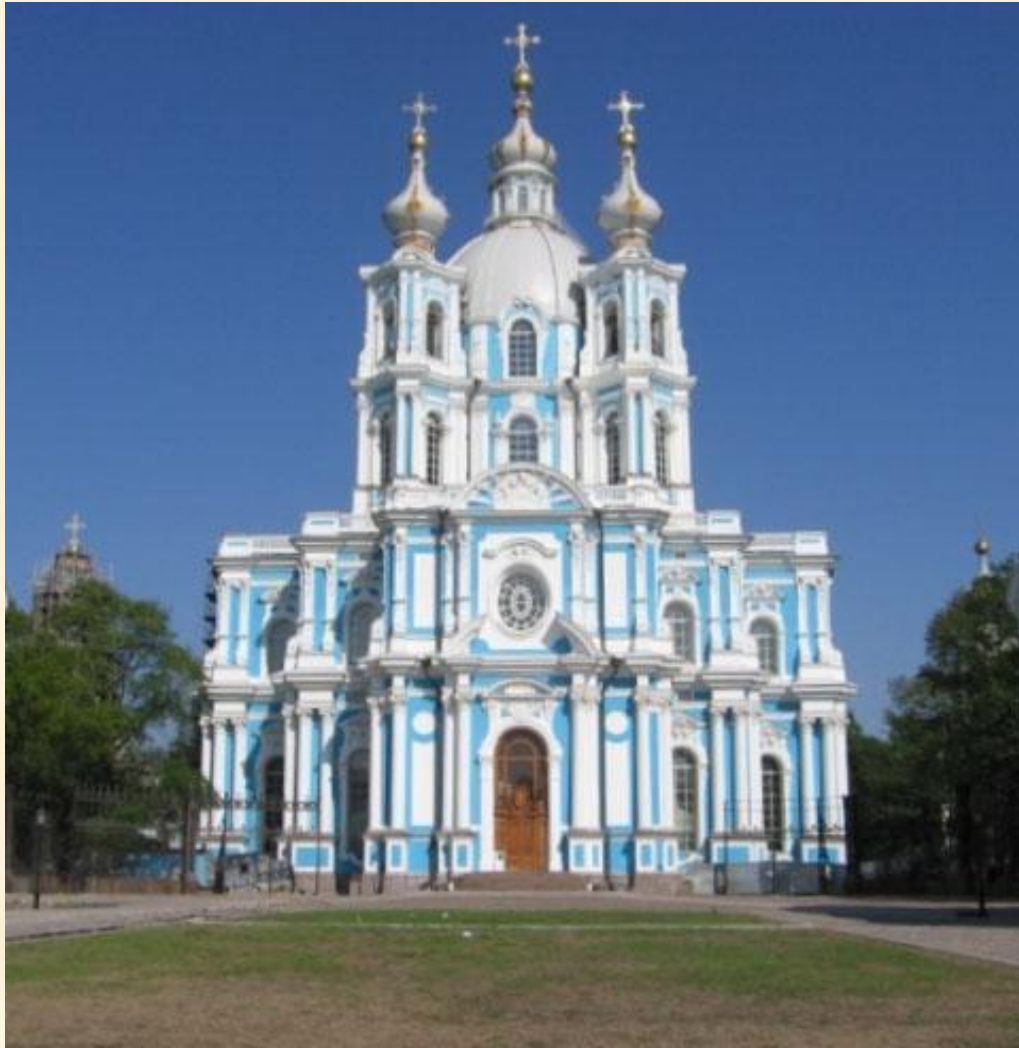
Церковь Св. Петра и Павла -
блестящий образец барокко
начала XVII века.

Архитектор *Джованни Тревано*
разработал нарядный
трехъярусный фасад, с
пилястрами, волютами, нишами,
и просторный интерьер.

В средокрестье, где неф
пересекается с трансептом,
поставлен мощный купол в
форме эллипса.

Вдоль стен единственного нефа
встроены сообщающиеся между
собой капеллы, образующиеся
подобие боковых нефов.

Ансамбль Смольного

отражает два стиля
русской архитектуры –
барокко и классицизм.

Первый женский
монастырь Петербурга –
Воскресенский
Новодевичий монастырь
построен на месте
бывшего Смольного двора.

Отсюда произошло
название – Смольный.

Автор проекта - архитектор ***В.В. Растрелли***

Самые крупные ансамбли барокко в мире:

Версаль (Франция)

Петергоф (Россия)

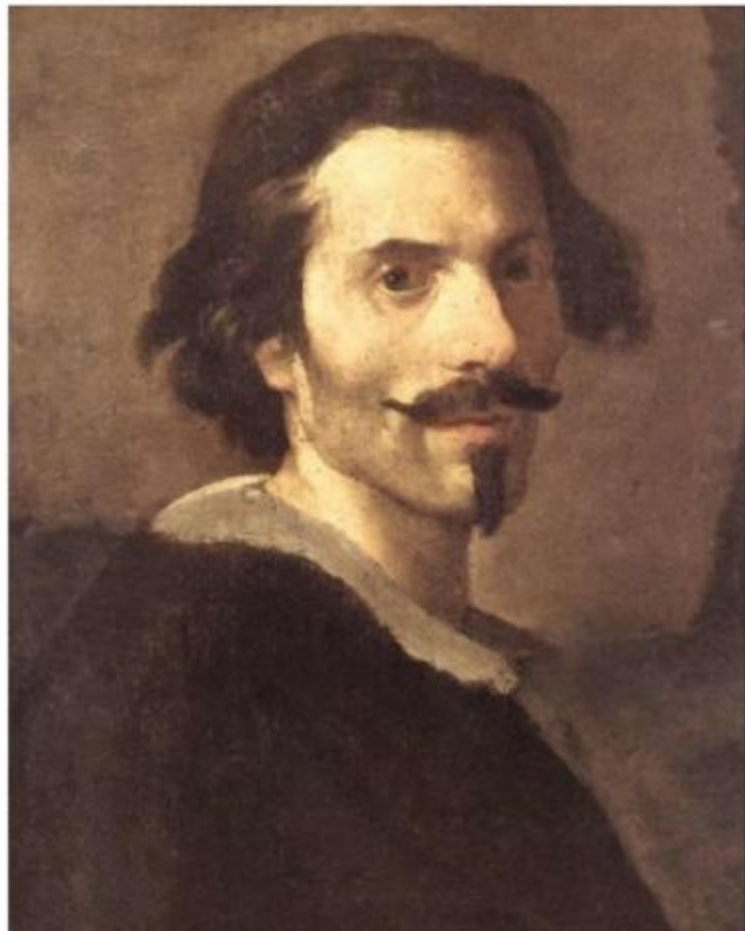
Аранхуэс (Испания)

Цвингер (Германия)

Лоренцо Бернини (1598-1680гг.)

Его творчество может
Большим творцом эпохи
Барокко был Лоренцо Бернини
в равной степени проявивший
себя в архитектуре и в
скульптуре.
Его талант, активное
сознание художника и скульптора.
В 25 лет ставшим маской,
значительное количество времени
работал главным образом в
Риме.
«...Я победил трудность, сделав мрамор гибким, как
воск, и этим смог в известной степени объединить
скульптуру с живописью...» Л.Бернини.

«...Я победил трудность, сделав мрамор гибким, как
воск, и этим смог в известной степени объединить
скульптуру с живописью...» Л.Бернини.

Л.Бернини часто обращался к древнеримской мифологии.

В скульптурной группе
"Аполлон и Дафна"

автор показывает момент, когда бог Аполлон преследует нимфу, которая стремилась соблюсти целомудрие.

Когда Аполлон уже почти настиг свою жертву, произошло чудо: боги превратили Дафну в лавровое дерево.

В скульптуре *"Похищение Прозерпины"*

Бернини изобразил момент, когда бог подземного мира Плутон похитил дочь богини плодородия Цереры, чтобы сделать её своей женой.

Фигура Прозерпины уменьшена в размерах, и этим ещё сильнее подчеркнута тщетность её сопротивления.

«Давид» 1623.

Мрамор. Галерея Боргезе
Рим.

правосудия.

Одну из лучших своих композиций "Экстаз Святой Терезы" (1645 —1652гг.) Бернини создал, будучи уже зрелым мастером. В ней автор изобразил мистическое видение Святой Терезы Авильской, в котором к ней является ангел с огненной стрелой в руке, чтобы пронзить сердце Терезы великой любовью к Богу.

Беломраморная скульптура
находится в окружении
колоннады из цветного мрамора,
а фоном стали позолоченные
лучи, символизирующие
Божественный свет.

Шедевр П.Бернини – огромный (высотой 29 м.)
балдахин (киворий) в соборе Святого Петра.

**Киворий расположен в
подкупольном пространстве
над главным алтарём на
четырёх витых колоннах, на
которых стоят статуи ангелов.**

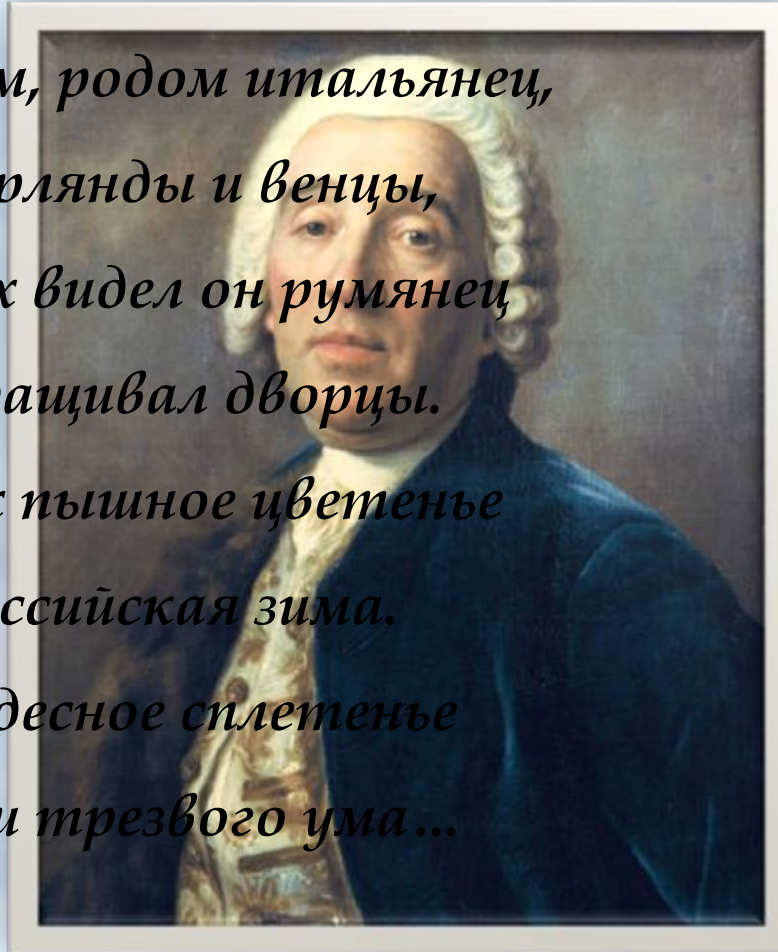

**Величайшее архитектурное творение Бернини —
площадь перед собором Св.Петра в Риме.
1657 -1663 гг.**

В.В.Растрелли.

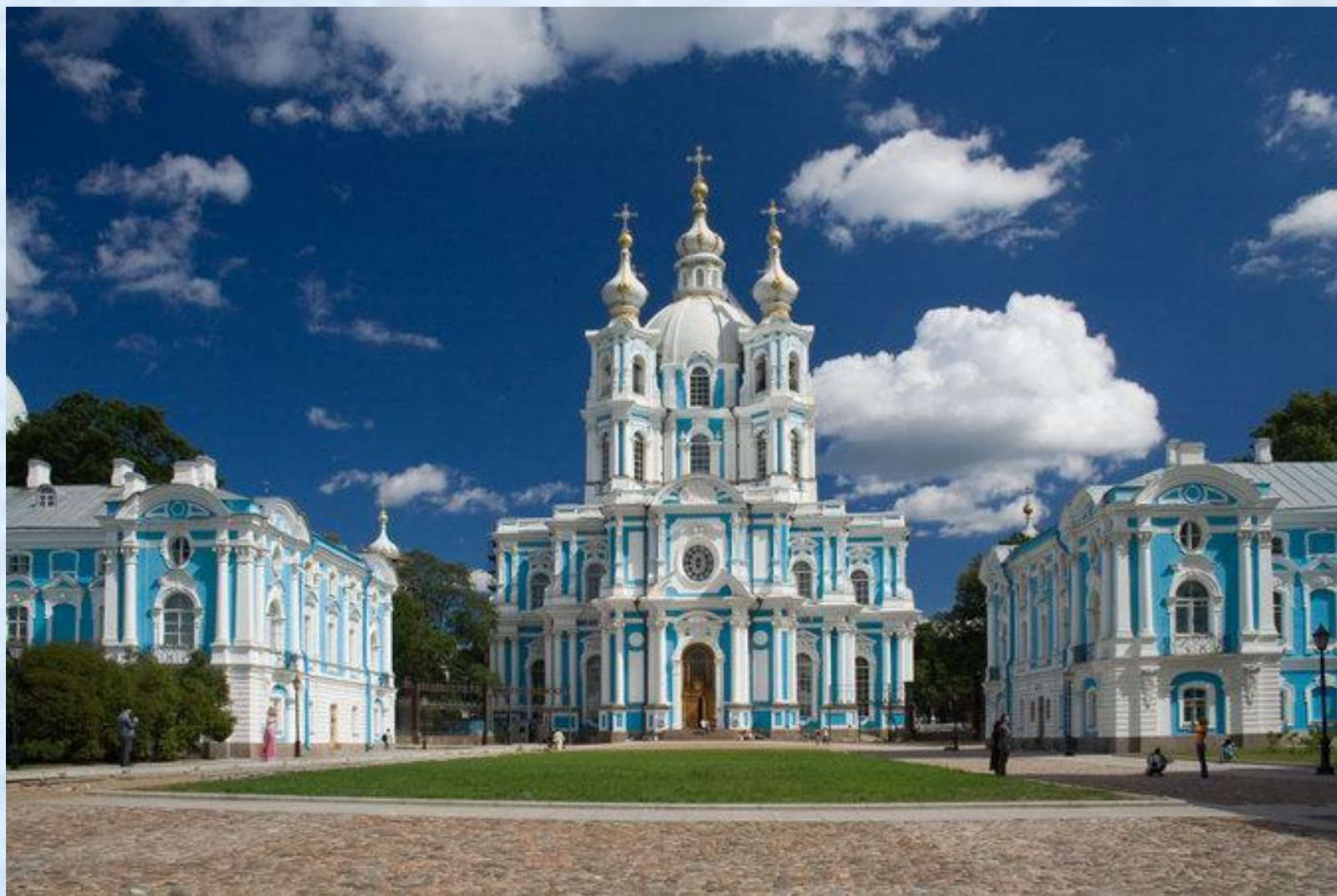
*Он русский сердцем, родом итальянец,
Плетя свои гирлянды и венцы,
В морозных зорях видел он румянец
И на снегу выращивал дворцы.
Он верил, что их пышное цветенье
Убережет российская зима.
Они росли – чудесное сплетенье
Живой мечты и трезвого ума...*

«Граф Растрелли – искусный архитектор. Инвенции его в украшении великолепны, вид здания его казист, одним словом, может увеселиться око в том, что он построил».

А.Д.Кантемир

Смольный монастырь в Санкт-Петербурге.

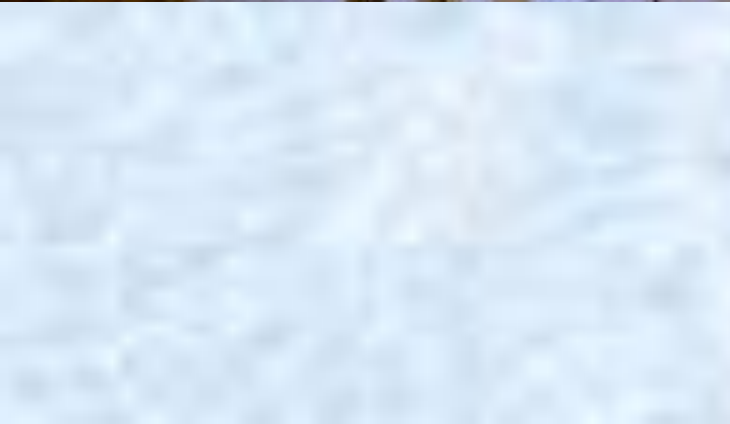

Андреевская церковь. 1749-1759гг. Киев.

Самое блестящее творение Растрелли – Зимний дворец.

«Дивное узорочье» московского барокко

Для архитектуры конца XVII – начала XVIII в. характерно сочетание национальных традиций с лучшими достижениями западноевропейского барокко, проявившем себя в так называемом *нарышкинском, или московском, стиле*.

Московское барокко отличают обилие пышных декоративных украшений, нарядные килевидные или круглые кокошники вокруг луковичных глав, вычурные наличники окон и дверей, пилястры белого цвета, выделяющиеся на фоне кирпичных стен.

«Дивное узорочье» московского барокко

Церковь Покрова в Филях. 1693-1694 гг. Москва.

«Дивное узорочье» московского барокко

Церковь Троицы в Никитниках. 1631-1634гг. Москва.

Главные ее темы – торжество Божественной

справедливости, античные аллегорические

Барокко в живописи

сюжеты, прославление воинских побед,

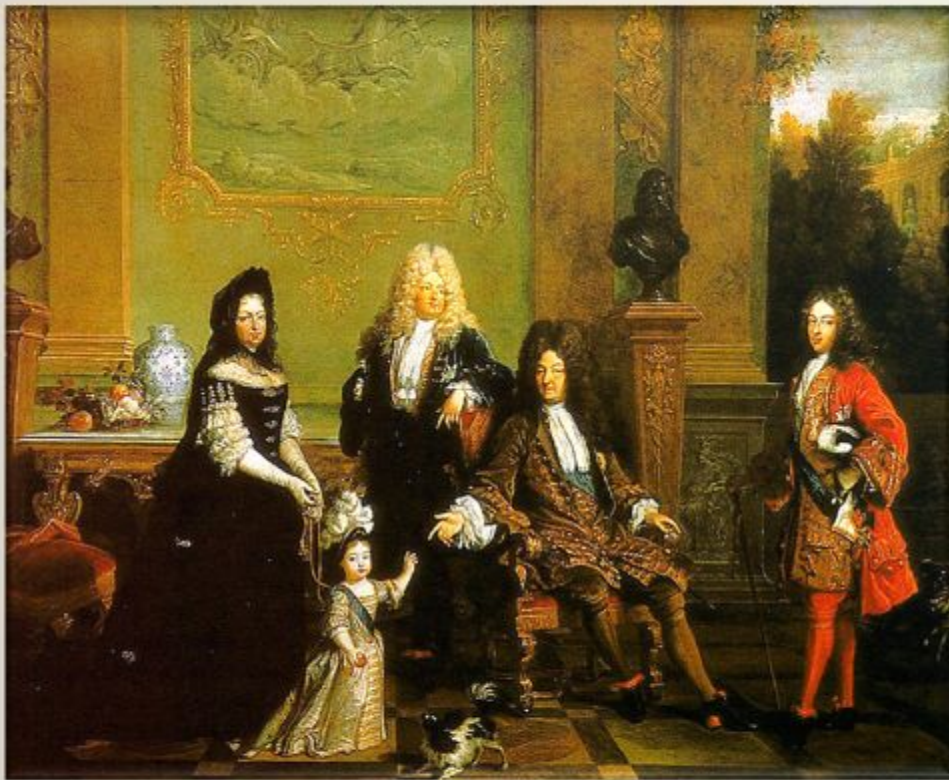
Барокко в живописи

живопись, торжество новых законов, идея

реального пространства, подчеркивая идею

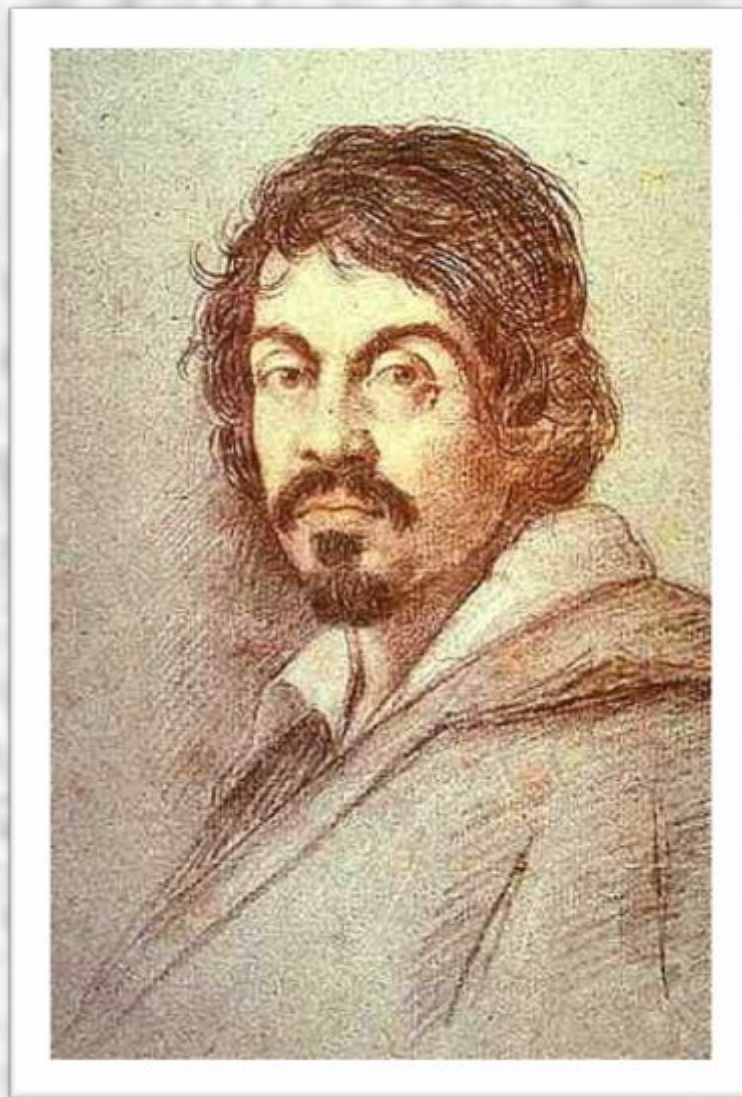
неограниченной власти государства и

безграничности мира.
церкви.

Живопись барокко характеризуется динамизмом композиций, «плотностью и выразительностью форм, яркостью и контрастностью и незадачу в передаче противоречивых чувств и декоративности, тончайших психологических оттенков человеческой души. Парадные портреты, предназначенные для украшения интерьеров и подчёркивающие привилегированность общественного положения человека.

Микеланджело да Караваджо

На картине мастера
«Вакх с чашей в руках»
античный персонаж
предстаёт в
непривычном виде,
олицетворяя слабого
и грешного человека.

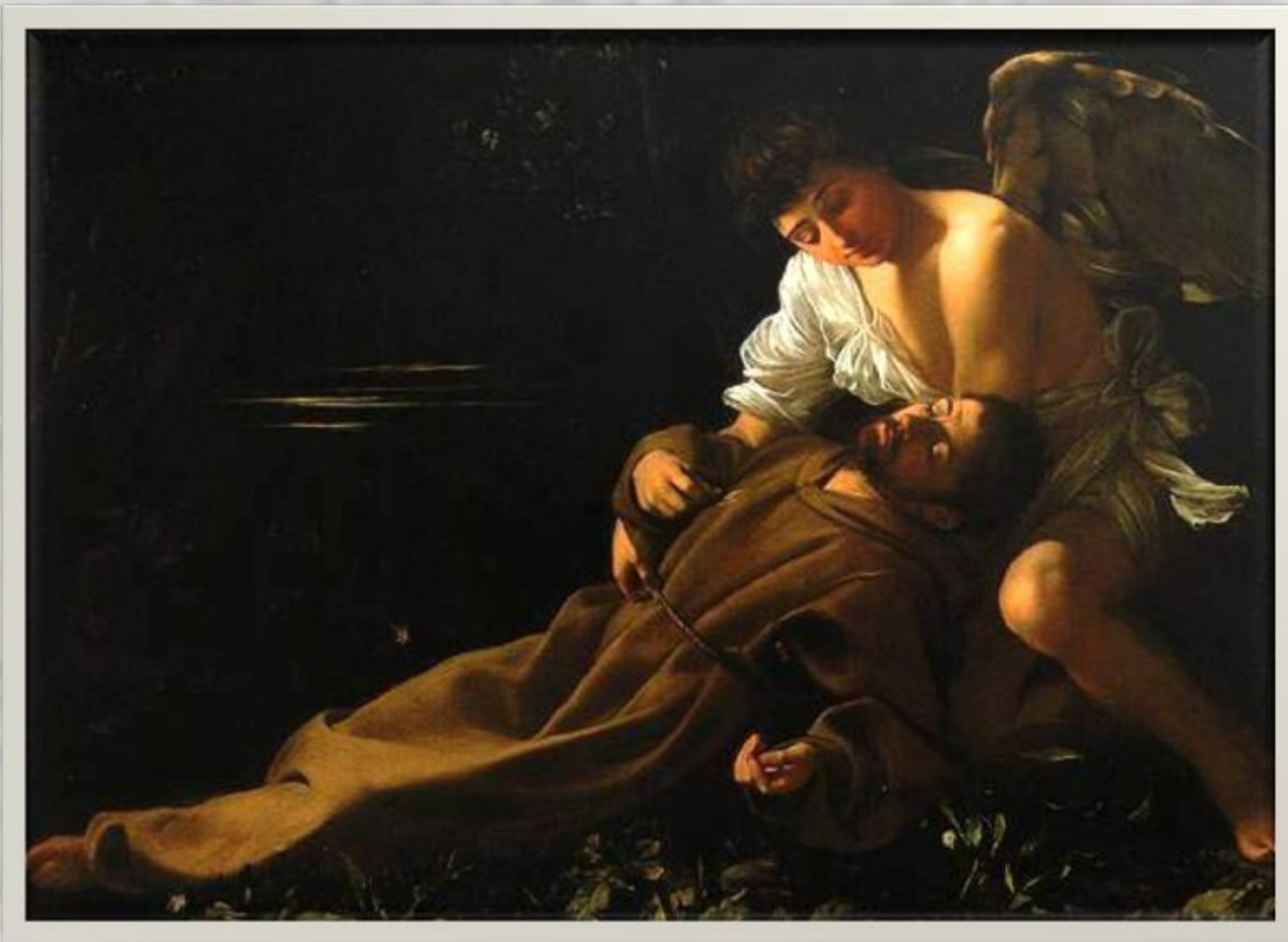
Караваджо «Юноша, с фруктами»

Караваджо «Лютнист»

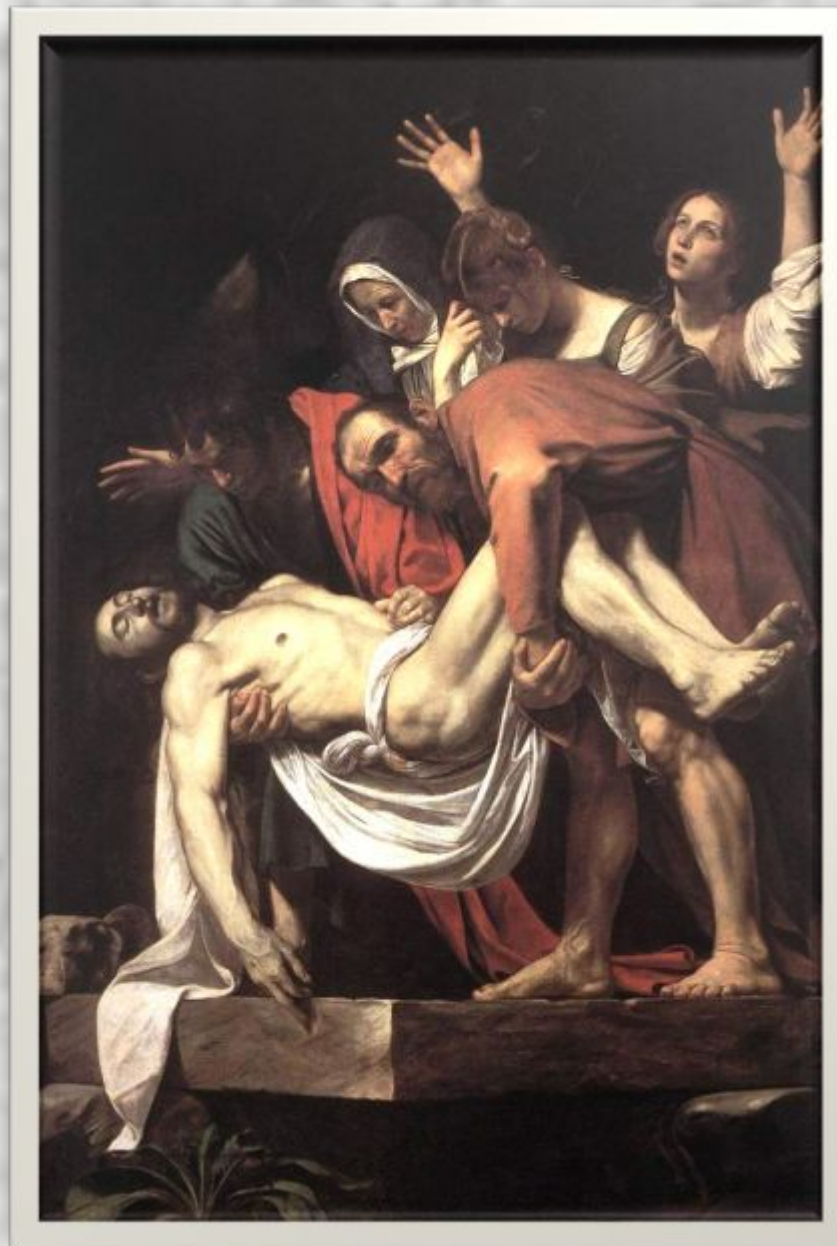

Караваджо. «Отдых на пути в Египет».

Караваджо. «Экстаз Святого Франциска»

Караваджо «Поднятие Христа»

РУБЕНС, Петер Пауль
(Rubens, Sir Peter Paul. 1577-1640)

Величайший фламандский живописец XVII века.

Глава фламандской школы живописи, блестящий представитель стиля барокко в Европе.

Дипломат.

«Король художников и художник королей».

Рубенс.
Автопортрет.

Рубенс как никто другой
воплотивший подвижность,
безудержную жизненность и
чувственность европейской
живописи эпохи барокко.

Творчество Рубенса — органичный
сплав традиций брейгелевского
реализма с достижениями
венецианской школы.

Хотя на всю Европу гремела слава
его масштабных работ на
мифологические и религиозные
темы, Рубенс был также виртуозным
мастером портрета и пейзажа.

**Питер Пауэл Рубенс. «Битва амазонок с греками»
1615-1619 гг. Мюнхен**

В аллегорической картине
«Союз Земли и Воды» Рубенс
прославляет природные
стихии, без которых
невозможна жизнь
человека.

Землю олицетворяет мать
богов *Кибелла*, воду – бог
морей *Нептун*.

Питер Пауэл Рубенс. «Автопортрет с Изабеллой Брант» (1609-1610 гг)

Питер Пауэл Рубенс. "Похищение дочерей Левкиппа" (1619-1620 гг.).

Питер Пауль Рубенс. «Крестьянский танец».

**Питер Пауль Рубенс.
«Победа и смерть в битве Декия Муса».**

Самые характерные черты барокко - броская цветистость и динамичность - соответствовали самоуверенности и апломбу вновь обретшей силу римской католической церкви.

Якоб Йорданс. «Бобовый король». 1638 г., Эрмитаж

Франс Снейдерс. «Лавка с дичью» 1609 г. Эрмитаж.

Барокко в литературе

**«... Среди двора фонтан, наполненный до края,
Кристалльная струя звенит, не угасая
На влажный алебастр, спадая с вышины
Есть сто чудовищ там – фонтана украшение**

-

**Необычайно тел причудливых сплетенье,
Как ваза, светлый круг бассейна вознесен,
Под ним из камня столб – подставкой служит
ОН...»**

Жан-Поль Сартр

Барокко в литературе

Для литературы барокко характерны стремление к разнообразию, к суммированию знаний о мире, всеохватность, энциклопедизм, который иногда оборачивается хаотичностью и коллекционированием курьёзов, стремление к исследованию бытия в его контрастах (дух и плоть, мрак и свет, время и вечность).

Реалистические описания часто сочетались с их аллегорическим изображением.

Барокко в литературе

**Широко используются символы,
метафоры, театральные приёмы,
графические изображения (строки стихов
образуют рисунок), насыщенность
риторическими фигурами, антитезами,
параллелизмами, градациями.**

Барокко в литературе

“В каждой конкретной до

В то же время происходит возрождение героики, особенно осязаемости, подчеркнутой до во французском романе:

- 1) Мадлен де Скюдери “Артамен или великий шут” (1649-1653). Отличительные черты: громоздкость, многословность, подробность и живописность описаний, риторическая величественность речи героев; не только изображение обстановки, но и самого героя. Он — ... назидательный пример, иллюстрирующий этические и философские положения автора”
- 2) Антуан Фуретьер: “Мещанский роман” (1666г.)
- 3) Гриммельсхаузен “Симплициссимус” (1668г.). Характерны: расплывчатость на множество эпизодов, сочетание символики и натурализма. (Морозов)

Характерные особенности литературы барокко:

- *противопоставление жизни и смерти;*
- *контрастность;*
- *риторические вопросы;*
- *чувство безграничности мира, трагической незащищенности человека;*
- *образ изменчивости и непостоянства человеческой жизни.*

Перед нами заре пал картина мира.

Игралище времен, непостоянный род,
На сцене бытия в преддверии утраты
Тот вознесен, тот пал, тому нужны палаты,
Тому – дырявый кров, кто царствует, кто
ткет.

Вчерашнее ушло, минутный счастья взлет
Сметает новый день и завтра в бездну
канет,

Зеленая листва поблекнет и увянет,
И острие меча на нежный шелк падет.

Для музыки эпохи барокко характерны:

Музыкальная

«...Музыкальная эпоха барокко — это новое, трагическое мироощущение, пристальное внимание к И вот новым чувствам и эмоциям человека; держной

культура барокко

- гомофония — мелодичное одnogолосие;
- неустойчивые диссонансирующие звучания, неожиданные переходы, контрасты и противопоставления, технически композиторы создают искаженные произведения, в трудные, виртуозные пассажи в пении;
- одновременное звучание множества инструментов, *которых нет никаких достоинств,*
- использование танцевальных ритмов. *кроме новины.»*

(Возмущенный меломан конца XVII века)

Клаудио Монтеверди

Итальянский композитор,
крупнейший музыкальный драматург.
Оперы «Орфей», «Ариадна», «Коронация Поппеи» и др.

Георг Фридрих Гендель

Немецкий композитор, органист. Мастер монументальной оратории («Саул», «Мессия», «Израиль в Египте», «Самсон», «Иуда Маккавей» и др.). Более 40 опер, органные концерты, сонаты, сюиты.

Иоганн Себастьян Бах

Немецкий композитор, органист,
автор около 1000 произведений.

Оратория «Страсти по Матфею», месса си минор и др.

Антонио Вивальди

Итальянский композитор, скрипач-виртуоз, дирижёр.
Цикл «Времена года».

Мода эпохи барокко

Мода эпохи барокко соответствует во Франции периоду правления Людовика XIV, второй половине XVII века. При дворе царили строгий и сложный церемониал. Костюм был подчинен этикету.

Франция была законодателем моды в Европе, поэтому в других странах быстро переняли французскую.

Это был век, когда в Европе установился общий стиль, а национальные особенности отошли на задний план или сохранились в народном крестьянском костюме.

Европейские костюмы носили также и в России, до Петра I, некоторые аристократы, хотя не повсеместно.

Художник и искусствовед И.Э.Грабарь
Вопросы для обсуждения:

«Вранючий барокко черты
уже не Возрождения и верти
барокко».

Появилось ли что-то действительно
новое?

Характеристика стиля барокко

Эстетическая программа
(главные задачи искусства)

Взаимоотношения личности и
общества (природы, государства)

Основные представители

Тематика произведений

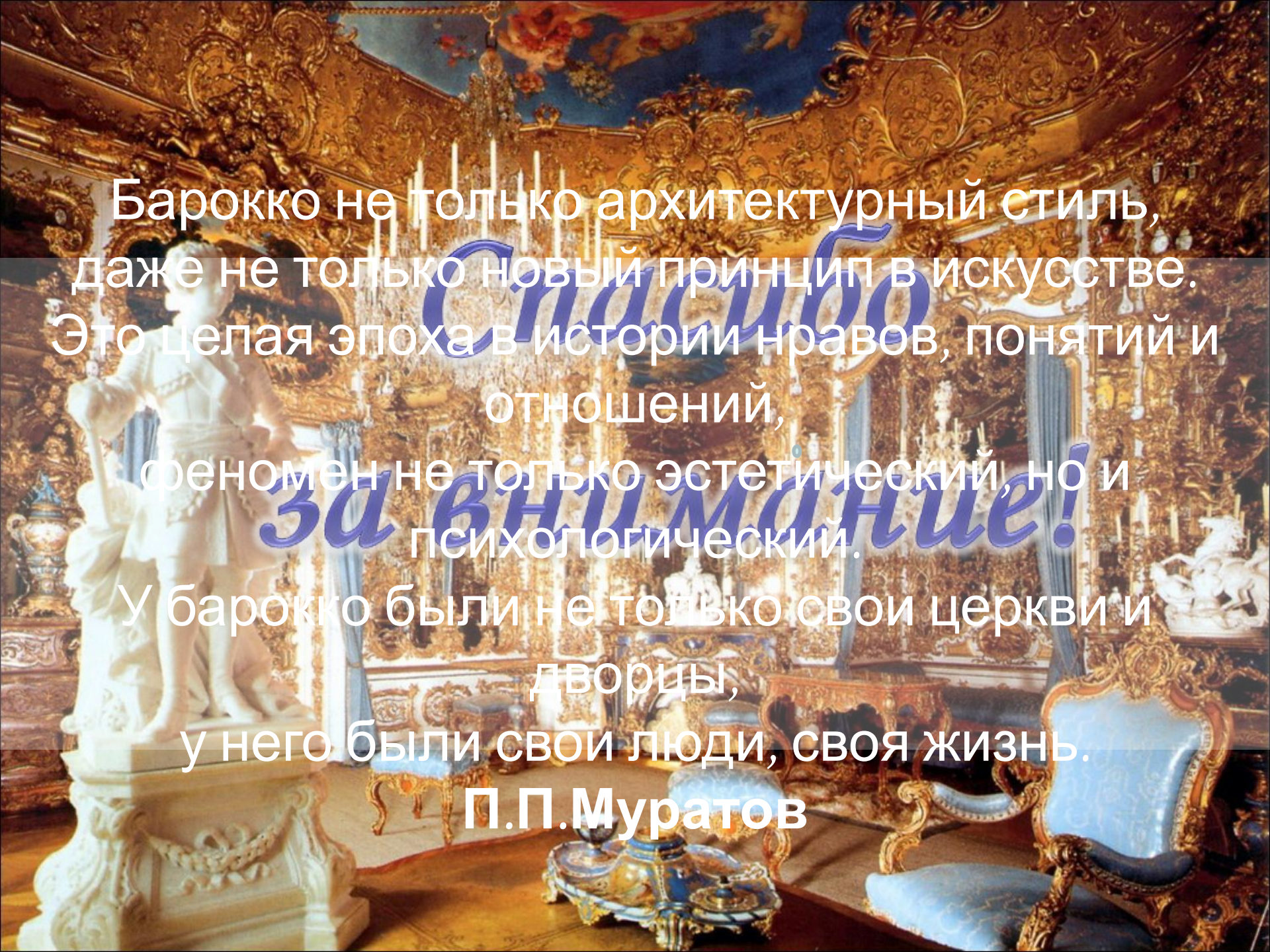
Особенности изображения

-в архитектуре

- в живописи

-в музыке

- в литературе

The background image is a rich, detailed Baroque interior. On the left, a white marble statue of a standing female figure in classical attire is positioned on an ornate pedestal. The room is filled with elaborate furniture, including a large blue upholstered chair with a gold frame in the foreground. The walls and ceiling are covered in intricate gold leaf carvings and stucco work. A large, multi-tiered chandelier hangs from the ceiling, and a painting is visible in the background. The overall atmosphere is one of opulence and grandeur.

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