

Барокко. Стиль барокко появился в XVI—XVII веках в итальянских городах: Риме, Мантуе, Венеции, Флоренции. Именно эпоху барокко принято считать началом триумфального шествия «западной цивилизации».

Барочная мода

Мода эпохи барокко соответствует во Франции периоду правления Людовика XIV, второй половине XVII века. Это время абсолютизма. При дворе царили строгий этикет сложный церемониал. Костюм был подчинен этикету. Франция была законодателем моды в Европе, поэтому в других странах быстро переняли французскую моду. Это был век, когда в Европе установилась общая мода, 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.

Николя де Ларжийер.
Портрет Людовика XIV с семьёй

Барочный человек

Барочный человек отвергает естественность, которая отождествляется с дикостью, бесцеремонностью, самодурством, зверством и невежеством — всем тем, что в эпоху романтизма станет добродетелью. Женщина барокко дорожит бледностью кожи, на ней неестественная, вычурная причёска, корсет и искусственно расширенная юбка на каркасе из китового уса. Она на каблуках.

А идеалом мужчины в эпоху барокко становится джентльмен — от англ. *gentle*: «мягкий», «нежный», «спокойный». Изначально он предпочитал брить усы и бороду, душиться духами и носить напудренные парики. К чему сила, если теперь убивают, нажимая на спусковой крючок мушкета. В эпоху барокко естественность — это синоним зверства, дикости, вульгарности и сумасбродства.

Художники

Микеланджело Меризи (1571-1610), которого по месту рождения близ Милана прозвали Караваджо, считают самым значительным мастером среди итальянских художников, создавших в конце XVI в. новый стиль в живописи. Его картины, написанные на религиозные сюжеты, напоминают реалистичные сцены современной автору жизни, создавая контраст времен поздней античности и Нового времени. Герои изображены в полумраке, из которого лучи света выхватывают выразительные жесты персонажей, контрастно выписывая их характерность.

Последователи и подражатели Караваджо, которых поначалу называли караваджистами, а само течение караваджизмом, такие как **Аннибале Карраччи** (1560-1609) или **Гвидо Рени** (1575-1642), переняли буйство чувств и характерность манеры Караваджо, так же как и его натурализм в изображении людей и событий.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) в начале XVII в. учился в Италии, где усвоил манеру Караваджо и Карраччи, хотя и прибыл туда лишь по окончании курса обучения в Антверпене. Он счастливо сочетал лучшие черты школ живописи Севера и Юга, сливая в своих полотнах природное и сверхъестественное, действительность и фантазию, ученость и духовность. Помимо Рубенса международного признания добился еще один мастер фламандского барокко, **ван Дейк** (1599-1641). С творчеством Рубенса новый стиль пришел в Голландию, где его подхватили **Франс Хальс** (1580/85-1666), **Рембрандт** (1606-1669) и **Вермеер** (1632-1675). В Испании в манере Караваджо творил **Диего Веласкес** (1599-1660), а во Франции - **Никола Пуссен** (1593-1665), который, не удовлетворившись школой барокко, заложил в своем творчестве основы нового течения - классицизма.

Стиль барокко в живописи характеризуется динамизмом композиций, «плоскостью» и пышностью форм, аристократичностью и незаурядностью сюжетов. Самые характерные черты барокко — броская цветистость и динамичность; яркий пример — творчество Рубенса и Караваджо.

Караваджо.
Призвание апостола Матфея.

АРХИТЕКТУРА

Карло Мадерна
Церковь Святой Сусанны, Рим

Церковь душ в чистилище в городе Рагуза,
образец сицилийского барокко

Для архитектуры барокко (Л. Бернини, Ф. Борромини в Италии, Б. Ф. Растрелли в России) характерны пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм. 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. Купола приобретают сложные формы, часто они многоярусны, как у собора Св. Петра в Риме. Характерные детали барокко — теламон (атлант), кариатида, маскарон.

БАРОЧНАЯ МУЗЫКА

Музыкой **барокко** называют период в развитии европейской классической музыки приблизительно между 1600 и 1750 годами.

Барочная музыка появилась в конце эпохи Возрождения и предшествовала музыке эпохи классицизма. Слово «барокко» предположительно происходит от португальского *perola barroca* — жемчужина причудливой формы; или от лат. *baroco* — мнемоническое обозначение одного из видов силлогизма в схоластической логике (примечательно, что похожие латинские слова «Barlоссо» или «Brillоссо» также использовались в схожем значении — жемчужина необычной формы, не имеющая). И действительно, изобразительное искусство и архитектура этого периода характеризовались весьма вычурными формами, сложностью, пышностью и динамикой. Позже это же слово стало применяться и к музыке того времени. Сочинительские и исполнительские приёмы периода барокко стали неотъемлемой и немалой частью музыкального классического канона. Произведения того времени широко исполняются и изучаются. Музыкальный орнамент стал весьма изощрённым, развились способы игры на инструментах. Расширились рамки жанров, выросла сложность исполнения музыкальных произведений, появился такой вид сочинений, как опера. Большое число музыкальных терминов и концепций эры барокко используются до сих пор.

•Кончерто grosso

•Фуга

•Сюита

•Аллеманда

•Куранта

•Сарабанда

•Жига

•Гавот

•Менуэт

•Соната

•Камерная соната *Sonata da camera*

•Церковная соната *Sonata da chiesa*

•Трио-соната

•Классическая соната

•Увертюра

•Французская увертюра (фр. *Ouverture*)

•Итальянская увертюра (итал. *Sinfonia*)

•Партита

•Канцона

•Симфония

•Фантазия

•Ричеркар

•Токката

•Прелюдия

•Чакона

•Пассакалия

•Хоральная прелюдия

- Опера

- Сарсуэла*
- Опера-сериа*
- Опера-буфф*
- Опера-балет*

- Театр масок
- Оратория
- Страсти
- Кантата
- Ария да капо
- Месса
- Гимн
- Монодия
- Хорал

Композиторы эпохи барокко

<i>Раннее барокко</i> <i>Клаудио Монтеверди</i> <i>Джованни Габриели</i> <i>Генрих Шютц</i>	<i>1567-1643</i> <i>1553/56-1612</i> <i>1585-1672</i>	<i>(Италия)</i> <i>(Италия)</i> <i>(Германия)</i>
<i>Среднее барокко</i> <i>Алессандро Скарлатти</i> <i>Арканджело Корелли</i> <i>Жан-Батист Люлли</i> <i>Генри Перселл</i>	<i>1660-1725</i> <i>1653-1713</i> <i>1632-1687</i> <i>1659-1695</i>	<i>(Италия)</i> <i>(Италия)</i> <i>(уроженец Италии, Франция)</i> <i>(Англия)</i>
<i>Позднее барокко</i> <i>Иоганн Себастьян Бах</i> <i>Георг Фридрих Гендель</i> <i>Антонио Вивальди</i> <i>Доменико Скарлатти</i> <i>Луи Куперен</i> <i>Жан-Филипп Рамо</i>	<i>1685-1750</i> <i>1685-1759</i> <i>1678-1741</i> <i>1685-1757</i> <i>1626-1661</i> <i>1683-1764</i>	<i>(Германия)</i> <i>(Германия / Англия)</i> <i>(Италия)</i> <i>(Италия, сын Алессандро С.)</i> <i>(Франция)</i> <i>(Франция)</i>

Клаудио Монтеверди
Портрет кисти Бернардо Строцци,
1640

Портрет Генриха Шютца
кисти Кристофера Спетнера,
около 1650/1660

Жан-Батист Люлли

Генри Пёрселл

Арканджело Корелли

Джованни Баттиста Перголези

Портрет Георга Фридриха Генделя
кисти Бальтазара Деннера, 1733

Антонио Вивальди

Барочные инструменты:
харди-гарди, виола, лютня, барочная скрипка и барочная гитара

Основными музыкальными инструментами барокко стал орган в духовной и камерной светской музыке. Также широкое распространение получили клавесин, щипковые и смычковые струнные, а так же деревянные духовые инструменты: виолы, барочная гитара, барочная скрипка, виолончель, контрабас, различные флейты, кларнет, гобой, фагот. В эпоху барокко функции такого распространённого щипкового струнного инструмента, как лютня, были в значительной степени низведены до аккомпанемента бассо континуо, и постепенно она оказалась вытесненной в этой ипостаси клавишными инструментами. Колёсная лира, потерявшая в предыдущую эпоху ренессанса свою популярность и став инструментом нищих и бродяг, получила второе рождение; вплоть до конца XVIII века колёсная лира оставалась модной игрушкой французских аристократов, увлекавшихся сельским бытом.

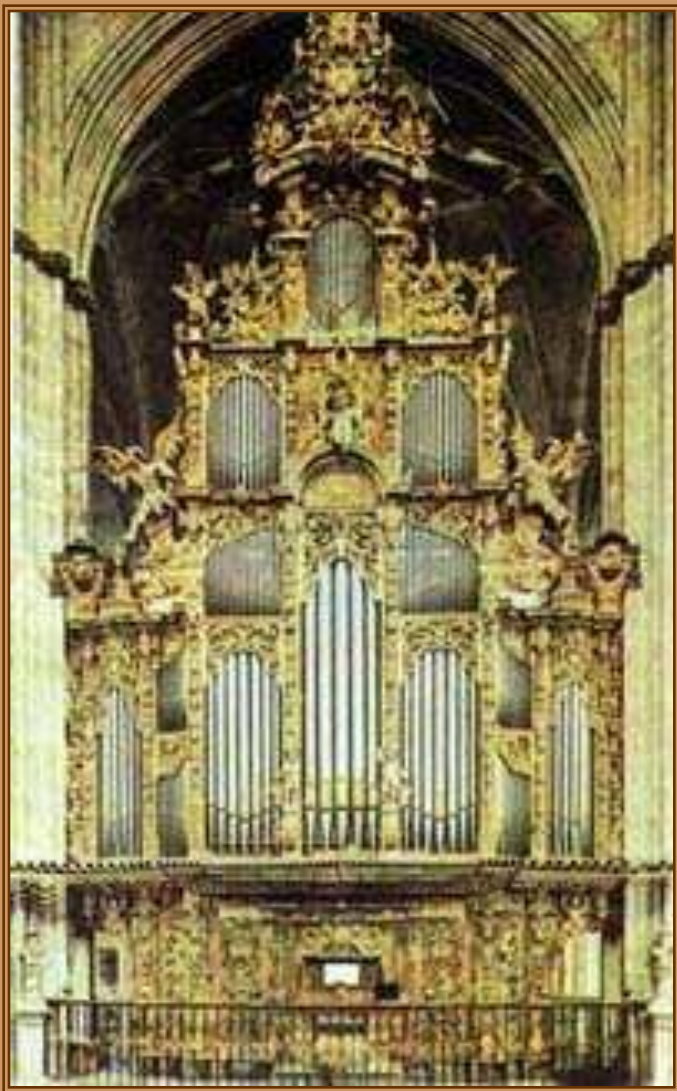
ОРГАН

КЛАВЕСИН

СКРИПКА

**МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
НА ЖИВОПИСНЫХ
ПОЛОТНАХ**

Орган

- *самый большой музыкальный инструмент, который может производить звуки от самых высоких до самых низких.*

Трубы органа, которые находятся снаружи чаще всего просто для вида. Звучащие трубы органа расположены у него внутри. В крупных органах до одиннадцати тысяч труб разных размеров, для того чтобы воспроизводить звуки разной высоты.

А для того чтобы играть на органе музыкант работает и руками, и ногами. Просто у него под руками несколько клавиатур, а под ногами еще одна.

ОРГАН - духовой инструмент, потому что звуки в его трубах производит воздух.

ОРГАН - пневматический инструмент, потому что пневматическими называют механизмы, работающие от сжатого воздуха (в прежние времена воздух качался мехами, теперь - электродвигателями).

ОРГАН - клавишный инструмент, потому что у него есть клавиши и клавишный механизм.

Клавесин

Клавесин – представитель семьи европейских клавишных инструментов, включая большой инструмент, в настоящее время называемый клавесином, но также и меньшие - виргинал, музелар или музелаар виргинал и спинет. Все эти инструменты производят звук, щипая струну вместо того, чтобы ударить ее, как в фортепьяно или клавикордах.

Скрипка

Вид инструментов семейства скрипки стал современнее в конце 16-ого столетия. В конце 18-ого столетия, когда основной тон повысился и появилась потребность в более сильном звуке, скрипка была изменена. Мост был поднят, шея была наклонена под углом и удлинена, и напряженность струн была увеличена. К концу 18-ого столетия, современный смычок был усовершенствован

французом, Франкоис Тоуртом.

Самые большие скрипки были из Италии, и никакой город не славился своими инструментами больше, чем Кремона. Это был дом для семейства [Amati](#), чьи инструменты устанавливают международный стандарт для красоты звука, и [Antonio Stradivari](#), чье имя все еще синонимично с самыми прекрасными скрипками.

Скрипичные мастера

Амати Николо (Amati Nicolo) (1596 – 1684) – итальянский скрипичный мастер. Со 2-й половины XVI в. По всей Италии стали славиться скрипки мастеров семейства Амати, издавна живших в Кремоне. В их работах окончательно сложился классический тип инструмента, сохранившийся поныне. Скрипок и виолончелей, созданных самым известным из мастеров семейства Амати – Николо, сохранилось мало, и они ценятся особенно высоко. Именно от Н.Амати сложнейшее искусство конструирования скрипок восприняли А.Гварнери и А.Страдивари.

Гварнери (Gvarneri) – семья итальянских мастеров смычковых инструментов. Родоначальник семьи, **Андреа Гварнери** (1626 – 1698) – ученик знаменитого Н.Амати. Особую известность и признание получили инструменты, созданные его внуком – **Джузеппе Гварнери** (1698 – 1744), прозванным дель Джезу. Инструментов работы дель Джезу сохранилось немного (10 альтов и 50 скрипок); в настоящее время они представляют исключительную ценность.

Страдивари (Страдивариус) Антонио (Antonio Stradivari) (ок. 1644 – 1737) – выдающийся итальянский скрипичный мастер, ученик знаменитого Н.Амати (1596 – 1684). С юных лет до последних дней жизни Страдивари работал в своей мастерской, движимый стремлением довести скрипку до высшего совершенства. Сохранилось свыше 1000 инструментов, изготовленных великим мастером, которые отличаются изяществом формы и непревзойденными звуковыми качествами.

Преемниками Страдивари были мастера К.Бергонци и Дж.Гварнери.