Искусство Италии

Первоначально очагом культуры барокко была Италия. Для Италии — это время медленного заката многовекового блистательного искусство. Наиболее ярко стиль проявился в архитектуре. Для нее характерно:

1. Усиление черт изобразительности; в частности, в композициях фасадов:

а) фасад становится декорацией, связанной со зданием в качестве одной из картин в сюите зрительных ощущений от общего («Фасад есть не что иное, как обман» — Милиция);

б) фасад — как изображение несуществующего, воображаемого здания:

колонны выступают вперед, углубляются, превращаются в плоские пилястры;

окна — то как пролеты, то как изобразительный элемент (дворец Цуккары, окна — раскрытая пасть чудовища).

2. Стилизация одних форм под другие (церковь Сант-Иво Баррамини. План здания выполнен в форме пчелы).

3. Излишества различного рода (детализация, обилие украшений).

Представители:

Барромини Франческо. Для его работ типично:

1. Дробность массы здания;

2. Дематериализация каменных масс;

3. Динамизм решений;

4. Богатая внутренняя отделка: золото, полудрагоценные камни… Например: церковь Св. Карло алле квадро фонтане в Риме.

Бернини Лоренцо. Для его работ типично:

1. Изящество в сочетании с математическим расчетом;

2. Мастерская работа с фактурой камня;

3. Использование оптических эффектов.

Например: лестница в папском дворце в Ватикане, церковь Сант-Андреа дель Квиринале (овал в плане здания).

Будучи великим архитектором, он был прекрасным графиком, рисовальщиком и скульптором. Наиболее известные работы:

«Давид» — динамизм (тело повернуто вокруг своей оси), напряженность мускулов, экспрессия лица.

«Алтарь св. Терезы» в церкви Санта-Мария делла Витториа: «… стена алтарного полукружия расторгается сверхъестественной неудержимой силой. Из-за нее выступают вперед величественные скульптурные композиции. Массивные колонны с тяжелыми капитолиями более объемны, чем пилястры за ними. Из-за колонн выступает вперед повисший на окаменевших облаках трон, вокруг которого стоят четыре статуи. Золотые лучи, вырываясь из-за облаков, пышным снопом озаряют это видение». (Липатов.)

2. Скульптура

Вообще, в скульптуре существовала следующая тенденция: человеческая фигура на фоне здания уподобляется концерту для голоса и оркестра. Фигуры выходят за пределы ниши, обрамление становится объемной формой, за которую можно войти. Скульптура напоминает живопись, живопись — скульптуру. Крупным скульптором был Антонио Канова, первые работы которого являются отражением стиля барокко. Характерен выбор сюжетов, связанных с библейской, мифологической тематикой героического или драматического плана. Его работы отличаются монументальностью, необычностью, вычурностью, динамикой ракурсов, общедраматическим звучанием («Орфей», «Геркулес и Лихас»). Постепенно Канова отходит от стиля барокко и лучшие его работы принадлежат к классицизму.

3. Живопись

Живопись итальянского барокко выдвинула на сцену ряд имен:

Себастьяно Риччи. Для его произведений характерно:

1) мифологические, библейские, исторические сюжеты;

2) эффектное, театральное, помпезное изображение;

3) обязательное присутствие архитектурного фона;

4) яркость, контрастность колорита;

5) динамика изображения.

Например: «Сотник перед Христом».

Другим блистательным мастером барокко был Джованни Батисто Тьеполо — художник широчайшего масштаба, великолепный импровизатор. Его перу принадлежат картины: «Пир Клеопатры», «Двое святых», «Смерть Дидоны», «Меценат, представляющий императору Августу свободные искусства».

К стилю барокко относится творчество Алессандро Маньяско, но в его произведениях чисто барочные черты: динамизм, эффектное изображение, получили иную окраску — все кажется увиденным во сне, о котором рассказывают с оттенком болезненной иронии и демонстративного сарказма. Характерно:

1. Гиперболизм в изображении;

2. Искажение пропорций;

3. Мрачная, холодная красочная гамма;

4. Нервный, «пляшущий» мазок.

Выдающимся живописцем барокко был Караваджо. Его черты:

1. Жесткость, плотность фактуры;

2. Пластическая моделировка;

3. приближение фигуры к переднему плану;

4. Цельность, строгая соотнесенность частей;

5. Детализация.

Среди его произведений такие, как «Неверие Фомы», «Успение Марии», «Положение во гроб», «Мандолинистка», «Призвание апостола Матфея», «Обращение св. Павла».

4. Музыка

В музыкальном искусстве XVIIв. начинается как бы с решительного перелома, с бескомпромиссной борьбы против полифонии строгого стиля. В это время было провозглашено рождение нового стиля — монодии с сопровождением, гибко следующим за поэтическим словом. В результате, динамичнее становится музыкальный язык, обновляется музыкальное искусство, порождающее новые творческие искания.

Опера

Новые исторические условия и социальная атмосфера, новые черты мировоззрения сильным образом повлияли на судьбы и характер музыкального искусства. Музыка ощутила на себе напряженный, тревожный, неустойчивый, патетический дух времени. На пороге новой эпохи остро прозвучало требование драматической выразительности в музыке: флорентийцы создали оперу. Именно возникновение оперы в Италии открывает эпоху XVIIв. в истории музыкального развития Западной Европы. Будучи новым синтетическим жанром, она была призвана воплотить идеал «нового стиля». Появление данного жанра было длительно и многосторонне подготовлено в художественной атмосфере Возрождения: увлечение образцами древнегреческой трагедии, пасторальные драмы, духовная опера Кавальери, мадригальная комедия (Веке «Тик-так-ток»), комедия масок, драматические спектакли, интермедии… Выдающимся оперным композитором был Клаудио Монтеверди, который углубил драматическую сущность нового жанра, обогатил полифонической традицией, средствами музыки показал многообразие человеческих характеров. В основу его опер положена драматическая мелодия (concitato — взволнованный стиль), сплавлявшая речевые интонации, декламацию и вокал. Монтеверди включил в оперу симфонические эпизоды (увертюры), детально разрабатывал оркестровку, вводил новые технические приемы для большей выразительности: тремоло, пиццикато. Таким образом, Монтеверди явился смелым новатором, далеко опередивший современное ему музыкальное искусство. Его произведения:

оперы «Орфей» 1607г., текст А. Стриджо,

«Ариадна» 1608г., текст Ринуччини,

«Коронация Поппеи» 1642г. и др.

интермедии «Балет неблагодарных», «Музыкальные шутки»,…

С середины XVIIв. намечается определенная колея развития оперного жанра, устанавливаются типы, разновидности, образуются школы:

1) Венецианская

Фр. Ковали, Марк А. Чести, Фр. Сократти, А. Сартарио, Дж. Лоренцо, Д. Фрески,…

Характерно:

а) античный, мифологический, исторический сюжет в свободной трактовке;

б) захватывающее действие, любовные интриги;

в) введение комических эпизодов;

г) опора на арии, мелодии близки бытовым, народным;

д) утрачивается виртуозность;

е) изменяется функция речитативов — только связки между ариями;

ж) большая роль оркестра. Увертюры программны, тематически связаны с оперой;

з) утверждаются оперные декорации (Торелли).

2) Неаполитанская, во главе с А. Скарлатти. В его творчестве откристаллизовался жанр оперы-serio (серьезной оперы). Черты:

а) Сюжет исторический, легендарный, античный, мифологический;

б) стержень — любовная интрига;

в) герои условны, главное не характер, а эмоции, данные в контрастах и противоречиях;

г) главенствующее значение музыки;

д) текст носит обобщающий характер;

е) вырабатываются определенные типы арий, их функции: ария-жалоба, ария мести (гнева), героическая ария, пасторальная, бравурная,…

ж) большая роль принадлежит оркестру. Индивидуализируются партии струнных и духовых, утверждается трехчастная увертюра — simfonia: 1ч-быстрая, 2ч — кантиленная, 3ч — моторная.

Оратория

Параллельно опере развивается крупный вокальный жанр оратории, более камерный кантаты. Главным принципом оратории становится раскрытие только музыкальными средствами драматического содержания. Постепенно итальянская оратория вытесняет ораторию с латинским текстом. Сольное пение вытесняется хоровым. Текст оратории сближается оперным либретто. Проявляется стремление к типизации арий и ансамблей. Достигнув зрелости, итальянская оратория проникает в другие страны: Англию, Австрию (Гендель, Гайдн).

Кантата в XVIIв. складывалась как жанр по преимуществу светский, постепенно приближаясь к оперной композиции в камерных масштабах. Кристаллизация жанра связана с именами Дж. Кариссими, А. Страделла. Постепенно определяются разновидности кантат: лирическая (камерная), праздничная (более масштабная).

Инструментальная

История инструментальной музыки XVIIв. — это история создания инструментальных ансамблей с ведущей ролью скрипки. Постепенно определяются ведущие типы ансамблей (трио), выдвигаются солирующие инструменты. В середине века образуется соната, как цикл нового типа.

Это породило:

1) поиск нового тематизма, образной определенности, конкретности;

2) расширение рамок композиции, самоопределение частей;

3) контрастность динамики и лирики в макро- и микромасштабах.

Постепенно соната из контрастно-составной формы превращается в цикл.

Развивается и жанр сюиты. Постепенно создается тип концерта — grosso. Представители:

Арканджело Корелли. Характерно: отсутствие тематических контрастов в пределах частей; сопоставление solo и tutti для активизации музыкальной ткани; ясный и открытый образный мир.

Антонио Вивальди. Черты: отсутствие в большинстве произведений программы, но яркий тематизм, конкретность музыкального языка. Мелодии близки фольклорному песенному, танцевальному пласту, оперным интонациям. Вырабатывается определенный тип трехчастной композиции:

1ч — быстро; рондо, разработочный характер;

2ч — медленно, лирический центр;

3ч — быстро.

В области органной музыки ведущее место принадлежит Фрескобальди. Основные черты стиля: смешение полифонических форм, тяготение к «взволнованному стилю», жанровое разнообразие, тематическая индивидуализация.

Таким образом, художественная и музыкальная жизнь Италии была многоплановой и разнообразной.