Курсовая работа

"Эстетика барокко"

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава I. Барокко: история появления, значение термина

1.1 Причины появления барокко

1.2 Происхождение термина "барокко"

Глава II. Сущность и примеры воплощения эстетики барокко

2.1. Сущность, принципы и эстетика барокко

2.2 Примеры воплощения эстетики барокко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список использованной литературы

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что в истории культуры, каждая эпоха представляет собой переплетение различных процессов по-разному отражающих ее сущность и действительность. Ярким примером этому служит эпоха барокко.

Барокко – это европейская культура XVII – XVIII веков, основными характеристиками которой являются контрастность, стремление к величию и роскоши, совмещению реальности с аллюзией, динамичность образов и напряженность. Барокко появилось в Италии (Флоренция, Венеция, Рим) и оттуда распространилась по всей Европе. Эпоху барокко принято считать началом насаждения основ "западной цивилизации" в мире, она во многом предопределила динамику формирования культур других эпох. Стиль барокко, по мере своего распространения, становится популярным и на Западе и в России.

С определенной степенью вероятности можно утверждать, что барокко до сих под непосредственным образом воздействует на культуру современности – через образцы искусства своих выдающихся представителей, ныне хранящихся в музеях, или выставленных на всеобщее обозрение, в качестве образцов архитектуры европейских городов. Этим определяется актуальность изучения эпохи барокко.

Сформулируем основные цели и задачи настоящей курсовой.

Основной целью для нас послужит изучение эпохи барокко в целом: ее сущности, истории, значении.

В соответствии с целью мы выделяем следующие задачи курсовой работы:

- выявить причины появления барокко, как культурного стиля; ознакомиться с историей термина барокко;

- проанализировать сущность и принципы барокко, изучить основы эстетики барокко, привести примеры воплощения барокко в искусстве Европы XVII – XVIII века.

Указанные цели и задачи формируют структуру курсовой работы, которая состоит из введения, основной части, состоящей из двух глав с двумя параграфами в каждой, заключения, списка использованной литературы и приложений.

При изучении эпохи барокко мы пользовались концептуальной книгой Х. Вельфина "Ренессанс и барокко", которая позволила нам разобраться в сущности этой культурной эпохи, а также такими фундаментальными изданиями, как Всеобщая история в 24 томах, 1997 года издания, История искусства зарубежных стран, 1980 года, а также Всемирной историей архитектуры 1978 года. Кроме того мы пользовались специальной литературой следующих авторов Ю. Бореев, А. Васильева, М. Виноградова, Ф. Дасса, В Коломийца, Т. Ливановой и В. Липатова, а также некоторых других.

Глава I. Барокко: история появления, значение термина

1.1 Причины появления барокко

Хронологически, барокко появилось в XVII веке. Такая хронология подразумевает, что этот стиль заменил ренессанс. Именно поэтому, нередко словом "барокко" принято обозначать эпоху, в которой растворился ренессанс или, как нередко говорят, в который ренессанс выродился.

Действительно, Барокко зародилось в Италии, то есть стране, в которой наиболее сильно проявился ренессанс. Именно поэтому, в рамках изучения причин появления барокко, представляется необходимым дать краткую характеристику ренессанса.

Итак, ренессанс – это эпоха в истории культуры Европы. Хронологические рамки ее расцвета это XIV – XVI века. Отличительная черта ренессанса, или Возрождения – светская направленность ее культуры и ее интерес к человеку и его деятельности, то есть то, что называют термином антропоцентризм. В этот период проявляется интерес к античной культуре, происходит ее "возрождение", оттуда и появился этот термин. В Италии как в стране, где ренессанс и появился, новых высот достигают живопись, музыка, архитектура и литература. Ренессанс достиг своей вершины к концу XV века, а в XVI веке начинается кризис его идей. Историки культуры отмечают, что именно в этот период появляются первые зачатки новых идей маньеризма и барокко.

Таким образом, барокко появилась на фоне кризиса идей ренессанса, и появилось там же, где ренессанс достиг наибольшего расцвета – в Италии.

Проанализируем причины этого, казалось бы, парадоксального явления.

Как уже отмечалось выше, барокко свойственны контрастность, напряжённость, динамичность образов, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию и одновременно — тенденция к автономии отдельных жанров.

Мировоззренческие основы стиля сложились, как результат потрясения, какими были в XVI веке реформация и учение Коперника. Изменилось утвердившееся в античности представление о мире, как о разумном и постоянном единстве, а также ренессансное представление о человеке, как о разумнейшем существе. Человек перестал ощущать себя "разумнейшим существом" напортив, он, по выражению Паскаля осознает себя "чем-то средним между всем и ничем"; "тем, кто улавливает лишь видимость явлений, но не способен понять ни их начала, ни их конца"

Италия в XVII веке это страна, с которой ассоциируется сам стиль ренессанса, как сказали бы сейчас – законодатель моды. Однако, одновременно с этим – эта страна резко теряет экономическое и политическое могущество и начинает играть второстепенную роль в европейской политике. Более того, на ее территорию приходят узурпаторы – французские и испанские солдаты. Страна становится разобщенной полуколонией.

Однако культурным центром Европы Италия, и в первую очередь Рим, все-таки осталась. Постепенно в силу этих, можно сказать социально-экономических моментов, начинает рождаться новый стиль, первая задача которого было создание иллюзии богатства и могущества, возвышение католической церкви и итальянской знати, которые кроме культурных рычагов влияния не имели ничего. Постепенно барокко начинает отвергать авторитеты и традиции как предрассудки. Основной лейтмотив барокко того времени – отвержение души и переход к просвещению и разуму.

Однако рассматривать эпоху барокко исключительно как время перехода от Возрождения к Просвещению не верно. Барокко представляет собой самостоятельную фазу в развитии искусства и причинами ее появления являются не только экономические и политические проблемы Италии. Тем более что барокко, хотя и появилось в Италии, очень быстро распространилось по всей Европе.

Исходя из этой посылки, представляется необходимым дать общую характеристику Западной Европе XVII века.

Западная Европа в целом, в этот период вступает в новую эпоху социально-экономических и политических отношений. Этот период характеризуется в первую очередь столкновением классовых мировоззрений, борьбой традиционного феодализма и прогрессивного капитализма. В ряде государств (например, во Франции и Австрии) происходит централизация государственной власти, переход к абсолютизму. Однако сам этот процесс явно неравномерен. Приведем лишь несколько примеров по странам Европы:

- в Голландии уже происходит буржуазная революция, и сложились буржуазные отношения;

- в уже упоминаемой Франции расцветает абсолютная власть короля;

- в Англии происходит свержение короля и буржуазная революция;

- Италия становится разобщенной полуколонией;

- Испания является отсталой окраиной;

- Германия представляет собой сумму мелких княжеств, более того в ней идет Тридцатилетняя война.

По всей Европе ведущими социальными слоями становятся буржуазия, крестьянство и аристократия. Однако при всей неравномерности развития европейских стран в их культуре все большее влияние уделяется новым принципиальным моментам, которые и стали основой барокко.

Идеологической основой распространения барокко в Европе стало общее ослабление духовной культуры, раскол церкви – как следствие падение ее авторитета, борьбой учений, которые отражали интересы различных классов. Так католицизм оставался идеологической основой для феодальных тенденций, протестантизм отражал интересы буржуазии. В это же время усиливается роль институтов государства, обостряется борьба светских и религиозных начал. Бурно развивается естественные науки – оптика, физика, термодинамика и география.

Таким образом, выделим основные причины распространения барокко.

- хронологически, барокко появилось в XVII веке, в Италии, на фоне кризиса идей ренессанса. Сама Италия в этот период утрачивает экономическое и политическое значение и становится разобщенной полуколонией, вместе с тем продолжая быть культурным центром Европы. Постепенно в силу этих, социально-экономических причин, начинает рождаться новый стиль, первая задача которого было создание иллюзии богатства и могущества, возвышение католической церкви и итальянской знати, которые кроме культурных рычагов влияния не имели ничего;

- в то же время рассматривать эпоху барокко исключительно как время перехода от Возрождения к Просвещению не верно. Барокко представляет собой самостоятельную фазу в развитии искусства и причинами ее появления являются не только экономические и политические проблемы Италии. Тем более что барокко, хотя и появилось в Италии, очень быстро распространилось по всей Европе. Исходя из этого, можно утверждать, что барокко отражало настроения всего европейского общества, было востребовано, а значит, не могло развиться без предпосылок, причем эти предпосылки были во многом различны в разных европейских странах;

- идеологической основой распространения барокко в Европе стало общее ослабление духовной культуры, раскол церкви – как следствие падение ее авторитета, борьбой учений, которые отражали интересы различных классов. В это же время усиливается роль институтов государства, обостряется борьба светских и религиозных начал. Бурно развивается естественные науки – оптика, физика, термодинамика и география. А значит, появляются предпосылки для основного лейтмотива барокко - отвержения души, антропоцентризма и ренессанса в целом, в пользу просвещения и разума.

1.2 Происхождение термина "барокко"

Термин барокко появился несколько позже, чем само направление в искусстве. В настоящее время в культурологи есть несколько версий происхождения термина, это:

- от итальянского слова "baruecco". Примерный перевод этого – жемчужина неправильной формы. Использовалось в качестве жаргонизма португальскими средневековыми моряками. Позже, в XVI веке, появилось в итальянском языке как синоним всего грубого, фальшивого, неуклюжего.

- "baroco" – в логике, одна из форм силлогизма, то есть рассуждения в котором две посылки объединены общим термином;

- кроме того, во Франции ювелиры называли словом "baroquer" обозначали такие термины как- смягчать контур, делать форму мягкой, живописной.

Позже в XVIII веке термин приобретает значение отрицательной, негативной оценки, в эстетике. Этот термин введен был критиком Теофилем Готье. Барочным называлось все грубое и неуклюжее. В целом этот термин применялся изначально в качестве такой характеристики культуры как упадок, или ее завершение. Термин часто применялся в насмешку, и в целом давал оценку всей эпохе с точки зрения человека XVIII века. Однако так продолжалось лишь до середины XIX века, до развития новых культурных идей.

Со временем термин "барокко" утерял негативный подтекст и стал использоваться применительно к скульптуре, живописи, музыке и литературе. Некоторые историки искусств стали рассматривать Ренессанс и барокко как выражение двух чередующихся принципов, ни один из которых не может претендовать на приоритетность.

Так, впервые термин "барокко" для характеристики культурного направления применил Х. Вёльфлин.

В книге "Ренессанс и Барокко" (1888), написанной им в Риме, и последующих работах Вёльфлин определил барокко как наивысшую, критическую стадию развития любого художественного стиля: первой стадией является архаика, второй - классика, третьей - барокко. Отсюда противопоставление Классицизма и Барокко не только как конкретно - исторических художественных стилей, но и как постоянно повторяющихся и обновляющихся в истории фаз развития способов формообразования, что естественно, уже не подразумевало каких либо негативных характеристик.

Историк искусства М. Дворжак, оппонент Вёльфлина, считал стиль Барокко порождением Маньеризма, но, одновременно, - более высокой ступенью "развития духа" в сравнении с Классицизмом.

Изучая происхождение термина "барокко", необходимо учитывать и такие факты, что барокко, представляет собой не до конца изученный стиль. Поэтому барокко можно определить не только как стиль, но и как определенное миропонимание. Подтверждением этому служит тот факт, что современные исследователи сравнивают эпоху барокко, по масштабности, с античностью и ренессансом.

В настоящее время термином "барокко" называют ряд историко - региональных художественных стилей европейского искусства XVII- XVIII вв., последние, критические стадии развития других стилей, тенденцию беспокойного, романтического мироощущения, мышления в экспрессивных, неуравновешенных формах.

Слово "барокко" используется и как метафора. В каждом историческом периоде развития искусства видят свое "барокко" — пик творческого подъема, концентрации эмоций, напряжения форм. Исследователи говорят и пишут о качествах барочности как неотъемлемом свойстве отдельных национальных культур и исторических типов искусства. В культурологии известны стили Необарокко, "второго барокко", "ультрабарокко".

В целом, можно отметить, что понятие "барокко" - в настоящее время получило широкое распространение в области искусствоведения и литературоведения многих стран. Коренные изменения, которые происходили в его оценках, свидетельствуют о том, что "барокко" означает не только характеристику художественно-эстетического стиля. Напротив, этот термин, становится нарицательным. Современная концепция барокко признает за этим понятием определенный культурно-исторический статус.

Таким образом, подведем некоторые выводы по данной части нашего изложения.

- термин барокко появляется несколько позже, чем само направление в искусстве. Этимология этого слова, вполне вероятно, происходит от жаргонизма, который сначала обозначал жемчужину неправильной формы, а после использовался как синоним всего грубого и фальшивого;

- такая история происхождения термина свидетельствует о том, что в начале под этим термином подразумевалось негативная характеристика самой культурно-исторической эпохи в целом, часто применялось в насмешку и в целом давало оценку всей эпохе с точки зрения человека XVIII века. Только значительно позже, в XIX веке, барокко начинают рассматривать, наряду с ренессансом, как выражение двух чередующихся принципов, ни один из которых не может претендовать на приоритетность;

- в настоящее время термином "барокко" называют ряд историко- региональных художественных стилей европейского искусства XVII- XVIII вв., последние, критические стадии развития других стилей, тенденцию беспокойного, романтического мироощущения, мышления в экспрессивных, неуравновешенных формах. Понятие "барокко" - в настоящее время получило широкое распространение в области искусствоведения и литературоведения многих стран и за ним признается определенный культурно-исторический статус.

Глава II. Сущность и примеры воплощения эстетики барокко

2.1 Сущность, принципы и эстетика барокко

Теперь, изучив предпосылки появления и историю самого термина "барокко" изучим сущность, принципы и основы эстетики этого стиля.

Изучим особенности эстетики барокко. Под эстетикой в целом, понимается сущность и формы прекрасного в художественном творчестве, искусстве и жизни.

Поговорим о том, что считалось прекрасным в искусстве барокко. Для этого необходимо вспомнить историю этого художественного стиля. Как мы помним, барокко появилось на фоне кризиса идей ренессанса, и появилось там же, где ренессанс достиг наибольшего расцвета – в Италии. Исходя из этого, прекрасным в барокко подчас считалось то, что было безобразным в искусстве ренессанса. Барокко свойственны контрастность, напряжённость, динамичность образов, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию и одновременно — тенденция к автономии отдельных жанров. Изменилось утвердившееся в античности представление о мире, как о разумном и постоянном единстве, а также ренессансное представление о человеке, как о разумнейшем существе. Человек перестал ощущать себя "разумнейшим существом" напротив, он, сомневается в совей разумности. Своеобразный барочный период (период крушения, упадка) можно обнаружить в любой эпохе.

Именно эти факты особенно важны при разговоре об эстетике барокко. Далеко не случайно барокко долгое время рассматривали как нечто негативное, вырождающееся. Действительно, такое ощущение может сложиться, если барокко сравнивать исключительно с ренессансом.

В то же время, если смотреть шире, мы увидим, что барокко начинает отвергать авторитеты и традиции не сами по себе, а как предрассудки, как отжившую субстанцию. Для барокко в первую очередь важно не механическое отторжение всего связанного с античностью и возрождением, нет. Барокко скорее ищет новые формы для познания прекрасного, окружающего мира, разума. В эпоху ренессанса во главе угла был человек. Деятели барокко считали, что он достаточно изучен и предпочитали говорить о разуме, отвергая духовную составляющую. В этих тенденциях, суть, основа для понимания эстетики барокко, его извечного антитезиса.

Барокко явилось развитием принципов, заложенных в эпоху Возрождения, однако в связи с радикальным изменением главной эстетической установки (уже не следование сотворенной природе, а совершенствование ее в духе идеальных норм красоты) придает этим принципам новый размах, динамику, декоративность. Любовь к метафоре, к аллегории и эмблеме достигает теперь, своего апогея; однако сквозь причудливые, порой полуфантастические формы и смыслы, сквозь все метаморфозы в барокко проступает крепкое натуральное начало.

Различные виды искусства взаимодействуют в барокко (в сравнении с Ренессансом) более активно, составляя многогранный, но единый "театр жизни", сопутствующий реальному бытию в виде его праздничного близнеца. Именно поэтому барокко так активно распространяется по Европе, выражается в разных стихиях – архитектуре, скульптуре, живописи, литературе, музыке. Причем, с определенной степенью вероятности можно утверждать, что барокко, например Италии, и барокко Испании – это разные традиции и стили в искусстве. Это связано с тем, что барокко представляет собой скорее общую идею, чем четкие руководства к действию, отсюда вытекают причины такого разного и такого одинакового барокко, стиля который распространился от Латинской Америки до России и везде оставил образцы своего развития.

Художественная концепция барокко считает основной созидательной силой остроумие, основа этого остроумия - это умение сводить несхожее. Из этого остроумия рождается особое отношение к метафоре, эмблеме, что эстетически представляет собой более изящный способ выражения художественного смысла, чем символизация, принятая за основу в эпоху ренессанса.

Барокко во главу угла ставит способность удивлять, поражать новизной. Именно поэтому барокко допускает в свои произведения гротескное, безобразное начала, именно поэтому оно так фантастично. Теоретическая мысль барокко отходит от возрожденческой мысли, что искусство (особенно изобразительное) – это наука, что оно основано на законах логического мышления, что искусство вызвано задачами познания. Напротив, барокко подчеркивает тот факт, что искусство глубоко отличается от логики науки. Остроумие, в барокко, есть признак гениальности. Художественный дар дается Богом, и никакая теория не в состоянии помочь его обрести.

В эпоху барокко мировоззрение человека не только было расколото, но окончательно потеряло цельность и гармоничность. Мировоззрение, мироощущение человека постигло глубину, внутреннюю противоречивость бытия, человеческой жизни, мироздания. В этом подлинный смысл эстетики барокко.

Итак, в целом, Барокко – художественное направление, отражающее кризисную концепцию мира и личности. Герои барокко – это или экзальтированные мученики, изверившиеся в смысле и ценности жизни, или полные скепсиса утонченные ценители ее прелестей. Художественная концепция барокко гуманистически ориентирована, однако социально пессимистична в ней присутствуют сомнения в возможностях человека, ощущения тщетности бытия и обреченности добра на поражение в борьбе со злом.

В целом барокко, как и другие, культурно - исторические стили характеризуют определенное миропонимание и философия, а также другие специфические черты.

Рассмотрим их подробнее. Для миропонимания человека эпохи барокко характерно то, что он усматривал главный порядок жизни в его противоречиях и считал, что нет ничего, что не имело бы своего антипода.

Историки культуры выделяют как особую категорию в изучении барокко, так называемую антиномию – несовместимые друг с другом противоположности, которые в совокупности проявляют определенную гармонию и эстетику. Такая антиномия является чрезвычайно важной для понимания сущности барокко. Исследователи отмечают, что это "созвучие несозвучного" проявляется фактически в каждой черте барокко. Наиболее характерными антиномиями барокко считают:

- отношения хаоса и порядка;

- человек одновременно все и ничто;

- противопоставление жизни и смерти.

- кроме того есть определенные противопоставления на таких уровнях познания бытия, как время, пространство и мышление.

Для философии эпохи барокко характерно видеть в самом фундаменте вещей разорванность и противоречие (особенно это заметно при сравнении с характерными для ренессанса тенденциями к гармонии и единству).

Особенностью, специфическими чертами барокко, по сравнению с другими культурами являются:

- повышенная эмоциональность;

- явный динамизм;

- эмоциональность, контрастность образов;

- большое значение придающиеся иррациональным эффектам и элементам.

Подведем основные итоги изучения настоящего вопроса:

- сущность эстетики барокко заключается в том, что в эпоху барокко изменилось утвердившееся в античности представление о мире, как о разумном и постоянном единстве, а также ренессансное представление о человеке, как о разумнейшем существе. Человек перестал ощущать себя "разумнейшим существом" напротив, он, сомневается в совей разумности. Таким образом в эстетике барокко прекрасным подчас считалось, то что было безобразным, например в эпоху ренессанса. В то же время, если смотреть шире, мы увидим, что барокко начинает отвергать авторитеты и традиции не сами по себе, а как предрассудки, как отжившую субстанцию. Для барокко в первую очередь важно не механическое отторжение всего связанного с античностью и возрождением, а новые формы для познания прекрасного, окружающего мира, разума. В эпоху ренессанса во главе угла был человек. Деятели барокко считали, что он достаточно изучен и предпочитали говорить о разуме, отвергая духовную составляющую. В этих тенденциях, суть, основа для понимания эстетики барокко.

- барокко как художественное направление, отражает кризисную концепцию мира и личности. Художественная концепция барокко гуманистически ориентирована, однако социально пессимистична: в ней присутствуют сомнения в возможностях человека, ощущения тщетности бытия и обреченности добра на поражение в борьбе со злом;

- особенностью, специфическими чертами барокко, по сравнению с другими культурами являются: повышенная эмоциональность; явный динамизм; эмоциональность, контрастность образов; большое значение придается иррациональным эффектам и элементам. Эти черты наиболее ярко проявились в архитектуре и скульптуре, музыке, литературе и искусстве в разных европейских странах;

2.2 Примеры воплощения эстетики барокко

Проиллюстрируем описанные выше черты барокко применительно к архитектуре и скульптуре, музыке, литературе и искусстве в разных европейских странах в XVII – XVIII веках. . Сразу оговоримся, что барокко в различных странах Европы, подчас, подразумевало разные культурные тенденции.

Барокко в архитектуре и скульптуре.

"Отцом" барокко в архитектуре называют Микеланджело, поскольку в его статуях, зданиях, рисунках происходит, одновременно, возврат к духовным ценностям средневековья и последовательное открытие новых принципов формообразования. Буанаротти, в последние годы своей жизни, исчерпав возможности классицистической пластики, создавал невиданные ранее экспрессивные формы. Его фигуры в "Сикстинском плафоне" изображены не по правилам пластической анатомии, а согласно иным, иррациональным силам, вызванным к жизни фантазией самого художника. В этом проявился один из первых признаков барокко - избыточность средств и смешение масштабов. Если в искусстве Классицизма все формы четко определены и отграничены друг от друга, то "Сикстинский плафон" Микеланджело, потому и является первым произведением стиля Барокко, что в нем произошло столкновение нарисованных, но скульптурных по осязательности фигур, и невероятного архитектурного каркаса, написанного на потолке, нисколько не согласованного с реальным пространством архитектуры. Дж. Вазари, летописец Возрождения, назвал этот стиль "причудливым, из ряда вон выходящим и новым".

Таким образом, для архитектуры барокко характерны пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм.

Проанализируем особенности барочной архитектуры и скульптуры по странам.

В Итальянской архитектуре самым видным представителем стал Карло Мадерна. Главное его творение – фасад церкви Санта-Сусанна, законченный в 1603 году. Основной фигурой в развитии скульптуры барокко стал Лоренцо Бернини. Кроме этих деятелей, свой вклад в развитие Барокко оставили П. Кортона, Г. Гварини, Р. Райнальди и Б. Лорена.

Первые его произведения в этом стиле относятся к 1620 году. В отдельную школу Барокко Италии выделяют так называемое сицилийское барокко, которое развилось после землетрясения 1693 года.

Стиль барокко в архитектуре получает распространение в Испании, Германии, Фландрии, Нидерландах, России, Франции.

В Испании наиболее популярный памятник барокко — собор в Сантьяго-де-Компостела. В этой стране архитектурное барокко получает название "чурригиреско" (в честь архитектора Хосе Чуригеры). Испанское барокко распространилось от туда и в Латинскую Америку, где смешалось с национальными архитектурными традициями, в результате чего появился самый вычурный тип Барокко – ультрабороккко.

Во Франции стиль барокко представлен гораздо скромнее. К французскому барокко обычно причисляют Версальский дворец, Здание Французской академии наук, Люксембургский дворец и др. Характерная черта стиля архитектуры барокко во Франции – определенный стиль садово-паркового искусства (Версальский парк). Во Франции, в XVIII веке, стиль барокко преобразовался в рококо, которое в свою очередь распространилось по всей Европе.

Во Фландрии архитектура барокко представлена ансамблем Гранд-Пласс (Брюссель), а также дом Рубенса в Антверпене.

В Германии выдающимся памятником барокко является Новый и Летний дворцу в Сан-Суси.

В России барокко появляется в XVII веке и получает развитие в эпоху Петра, при строительстве Санкт-Петербурга и достигает своего апогея при Елизавете Петровне. Основные имена, с которыми связано барокко в русской архитектуре это Б. Растрелли, Д. Трезини и С. Чевакинский. Наиболее значимое произведение – Петергоф.

В целом барокко как архитектурный стиль начался еще в XVI веке (где ассоциируется с именем Микеланджело) и завершился в конце XVIII века. Этот стиль получил большое распространение в Италии, Франции, Германии, Фландрии, Испании и России. Главная черта - пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм.

Перейдем к музыке барокко.

Условно, под музыкой барокко подразумевают множество композиторских стилей существовавших в Европе в течении 150 лет, в XVII – XVIII веках. Тут необходимо заметить что, термин "барокко" в отношении музыки стал применяться относительно недавно (с начала XX века).

Основные инструменты музыки барокко – виола, лютня, барочная гитара и барочная скрипка.

Основные значимые моменты в истории музыки барокко – создание оперы в Италии, оратории (раскрытие музыкальными средствами драматического содержания) также в Италии, а также кантаты и сонаты.

Основной лейтмотив инструментальной музыки – создание инструментальных ансамблей с ведущей ролью скрипки. Также развивается жанр сюиты.

Исторически музыку барокко делят на:

- музыку раннего барокко – 1600 – 1654 гг. (основной представитель – Клаудио Монтерведи; характерные черты – переходный период от музыки ренессанса);

- музыку зрелого барокко - 1654 – 1707 гг. (представители - Жан Батист Люпи, Арканджело Карелли, отличается от раннего, распространением нового стиля, усилением разделения музыкальных форм, особенно в опере);

- и музыку позднего барокко – 1707 – 1764 гг. (представители Антонио Вивальди, Иоганн Бах. Характерные черты – переход к музыке классицизма).

Музыка Барокко развивалась в Италии, Германии, Испании, Португалии, Франции и Австрии и была своего рода переходной моделью от музыки возрождения к музыке классицизма. Основные события этот периода – создание оперы, оратории, кантаты, сонаты сюиты.

Изучим литературу барокко.

Писатели эпохи барокко воспринимали реальный мир как сон или своего рода иллюзию. Характерная черта – сочетание реальности и аллегории. В литературе этого периода широко используются метафоры, оксюмороны, антитезисы, а также характерно стремление к разнообразию и энциклопедизму. Литература барокко отмечена символизмом, вниманию к теме бренности, непостоянства, ночи и сна. При этом действия литературных произведений нередко переносятся в античный мир, в поэзии распространяется вычурность, метафоричность.

Характерный для литературы барокко жанры – это сонет, сатирический роман, пастораль, кончетти и др.

Выдающиеся представители литературы барокко – Г. Гриммельсгаузен, П. Кальдерон, Д. Марино (Италия), Луис де Гонгора и Арготте (Испания), В. Вуатюр (Франция), Ф. Прокопович, М. Ломоносов, С. Полоцкий (Россия).

Обзорно рассмотрим живопись.

Стиль барокко в живописи характеризуется динамизмом композиций, аристократичностью, необычностью сюжетов. Наиболее узнаваемые черты – цветистость и динамичность.

В Италии живопись барокко представлена такими мастерами как Микеланджело Меризи, Андреа дель Поццо, братья Карраччи. Из школ барокко в Италии наиболее известна венецианская. Картины в основном пишутся на религиозные темы, сравнивая жизнь современников художника и эллинов, при этом большое внимание уделяется определенным жестам, которые указывают на характерность.

Во Франции барокко в живописи представлена в основном работами живописца Иасента Рига, а также его подражателей Симона Вуэ и Шарля Лебрена. Характерная черта – парадные портреты.

В Испании барокко ассоциируется с именами Веласкеса и Эль Греко. Характерна декоративность, противопоставление реального и идеального, смешного и возвышенного, некая капризность, ирреальность, воображение и т.д. Наиболее это выразилось в работах Эль Греко. Веласкес прославился как мастер характерологического портрета. В целом барокко в Испании представляет расцвет живописи этой страны.

Определенным образом барокко воздействовало и на живопись Фламандии. Расцвет этого стиля приходится на первую половину XVII века и представлен творчеством Рубенса и Ван Дейка. Барокко здесь ориентировалось не на чувства зрителя, а на их рациональное отношение и спокойное отношение к жизни.

В целом художники барокко открыли искусству приемы пространственной интерпретации формы, активизировали жизненную позицию. Единство жизни в радости и трагедии составляет основу прекрасного в живописи барокко.

Барокко – в живописи, это пышность, декоративность, величие, замысловатость, текучесть, порыв, страсть, экстаз, артистизм, личностность. Оно было призвано возвеличивать католическую церковь и короля. Все в искусстве утверждало человека как частицу космоса. Одна из постоянных его тем – тема божественного государя.

Таким образом, выскажем ряд промежуточных выводов относительно сущности и принципов барокко:

- описанные выше черты барокко применялись в архитектуре и скульптуре, музыке, литературе и искусстве в разных европейских странах в XVII – XVIII веках, причем барокко в различных странах Европы, подчас, подразумевало разные культурные тенденции.

- барокко как архитектурный стиль начался еще в XVI веке (где ассоциируется с именем Микеланджело) и завершился в конце XVIII века. Этот стиль получил большое распространение в Италии, Франции, Германии, Фландрии, Испании и России. Главная черта - пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм;

- музыка Барокко развивалась в Италии, Германии, Испании, Португалии, Франции и Австрии и была своего рода переходной моделью от музыки возрождения к музыке классицизма. Основные события этот периода – создание оперы, оратории, кантаты, сонаты сюиты;

- характерная черта барокко в литературе – сочетание реальности и аллегории, широко используются метафоры, оксюмороны, антитезисы. Литература барокко отмечена символизмом, вниманию к теме бренности, непостоянства, ночи и сна. Основные жанры - это сонет, сатирический роман, пастораль, кончетти и др.;

- Стиль барокко в живописи характеризуется динамизмом композиций, аристократичностью, необычностью сюжетов. Наиболее узнаваемые черты – цветистость и динамичность. Развивалось барокко в живописи в основном в Италии, Испании, Фламандии и Франции.

Таким образом, мы рассмотрели сущность и основные принципы барокко в архитектуре и скульптуре, музыке, литературе и искусстве в разных европейских странах и пришли к общему выводу, о том, что барокко в различных странах Европы, подчас, подразумевало разные культурные тенденции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теперь, в соответствии с поставленными целями и задачами выскажем несколько основополагающих для этой работы выводов.

В соответствии с задачами, мы первоначально выделили предпосылки развития барокко. Основными выводами здесь послужат следующие положения.

Хронологически, барокко появилось в XVII веке, в Италии, на фоне кризиса идей ренессанса. Сама Италия в этот период утрачивает экономическое и политическое значение и становится разобщенной полуколонией, вместе с тем продолжая быть культурным центром Европы. Постепенно в силу этих, социально-экономических причин, начинает рождаться новый стиль, первая задача которого было создание иллюзии богатства и могущества, возвышение католической церкви и итальянской знати, которые кроме культурных рычагов влияния не имели ничего.

В то же время рассматривать эпоху барокко исключительно как время перехода от Возрождения к Просвещению не верно. Барокко представляет собой самостоятельную фазу в развитии искусства и причинами ее появления являются не только экономические и политические проблемы Италии. Тем более что барокко, хотя и появилось в Италии, очень быстро распространилось по всей Европе. Исходя из этого, можно утверждать, что барокко отражало настроения всего европейского общества, было востребовано, а значит, не могло развиться без предпосылок, причем эти предпосылки были во многом различны в разных европейских странах.

Идеологической основой распространения барокко в Европе стало общее ослабление духовной культуры, раскол церкви – как следствие падение ее авторитета, борьбой учений, которые отражали интересы различных классов. В это же время усиливается роль институтов государства, обостряется борьба светских и религиозных начал. Бурно развивается естественные науки – оптика, физика, термодинамика и география. А значит, появляются предпосылки для основного лейтмотива барокко - отвержения души, антропоцентризма и ренессанса в целом, в пользу просвещения и разума.

Остановимся на истории термина "барокко".

Термин барокко появляется несколько позже, чем само направление в искусстве. Этимология этого слова, вполне вероятно, происходит от жаргонизма, который сначала обозначал жемчужину неправильной формы, а после использовался как синоним всего грубого и фальшивого. Такая история происхождения термина свидетельствует о том, что в начале под этим термином подразумевалось негативная характеристика самой культурно-исторической эпохи в целом, часто применялось в насмешку и в целом давало оценку всей эпохе с точки зрения человека XVIII века. Только значительно позже, в XIX веке, барокко начинают рассматривать, наряду с ренессансом, как выражение двух чередующихся принципов, ни один из которых не может претендовать на приоритетность.

В настоящее время термином "барокко" называют ряд историко- региональных художественных стилей европейского искусства XVII- XVIII вв., последние, критические стадии развития других стилей, тенденцию беспокойного, романтического мироощущения, мышления в экспрессивных, неуравновешенных формах. Понятие "барокко" - в настоящее время получило широкое распространение в области искусствоведения и литературоведения многих стран и за ним признается определенный культурно-исторический статус.

Перейдем к сущности принципам и основам эстетики барокко.

Сущность эстетики барокко заключается в том, что в эту эпоху изменилось утвердившееся в античности представление о мире, как о разумном и постоянном единстве, а также ренессансное представление о человеке, как о разумнейшем существе. Человек перестал ощущать себя "разумнейшим существом" напротив, он, сомневается в совей разумности. Таким образом в эстетике барокко прекрасным подчас считалось, то что было безобразным, например в эпоху ренессанса. В то же время, если смотреть шире, мы увидим, что барокко начинает отвергать авторитеты и традиции не сами по себе, а как предрассудки, как отжившую субстанцию. Для барокко в первую очередь важно не механическое отторжение всего связанного с античностью и возрождением, а новые формы для познания прекрасного, окружающего мира, разума. В эпоху ренессанса во главе угла был человек. Деятели барокко считали, что он достаточно изучен и предпочитали говорить о разуме, отвергая духовную составляющую. В этих тенденциях, суть, основа для понимания эстетики барокко.

Таким образом выделим сущность барокко как художественное направления. Оно в первую очередь, отражает кризисную концепцию мира и личности. Художественная концепция барокко гуманистически ориентирована, однако социально пессимистична: в ней присутствуют сомнения в возможностях человека, ощущения тщетности бытия и обреченности добра на поражение в борьбе со злом;

Основными принципами, особенностью, специфическими чертами барокко, по сравнению с другими культурами являются: повышенная эмоциональность; явный динамизм; эмоциональность, контрастность образов; большое значение придается иррациональным эффектам и элементам. Эти черты наиболее ярко проявились в архитектуре и скульптуре, музыке, литературе и искусстве в разных европейских странах.

Барокко, как архитектурный стиль, начался еще в XVI веке (где ассоциируется с именем Микеланджело) и завершился в конце XVIII века. Этот стиль получил большое распространение в Италии, Франции, Германии, Фландрии, Испании и России. Главная черта - пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм;

Музыка Барокко развивалась в Италии, Германии, Испании, Португалии, Франции и Австрии и была своего рода переходной моделью от музыки возрождения к музыке классицизма. Основные события этот периода – создание оперы, оратории, кантаты, сонаты сюиты;

Характерная черта барокко в литературе – сочетание реальности и аллегории, широко используются метафоры, оксюмороны, антитезисы. Литература барокко отмечена символизмом, вниманию к теме бренности, непостоянства, ночи и сна. Основные жанры - это сонет, сатирический роман, пастораль, кончетти и др.;

Стиль барокко в живописи характеризуется динамизмом композиций, аристократичностью, необычностью сюжетов. Наиболее узнаваемые черты – цветистость и динамичность. Развивалось барокко в живописи в основном в Италии, Испании, Фламандии и Франции.

Таким образом, мы рассмотрели историю возникновения, историю термина, эстетику, сущность и основные принципы барокко в архитектуре и скульптуре, музыке, литературе и искусстве в разных европейских странах XVII – XVIII веков.

Список использованной литературы

1. Бореев Ю.Б. Эстетика – М.; Феникс, 2006. – 290 с.
2. Васильев А.А. Европейская культура средневековья – СПб.: Алетейя, 1998. – 582 с.
3. Вельфин Х. Ренессанс и барокко. М.: Познание, 1989. – 340 с.
4. Вейс Г. История культуры народов мира. М.: Эксмо, 2005. – 560 с.
5. Виноградов М.А. Барокко - жемчужина неправильной культуры XVII века. М.: Эдельвейс, 1999. – 158 с.
6. Владимирова С.А. Эстетика барокко: причины появления, происхождение термина. М.: Гардарика, 1994. – 203 с.
7. Всемирная история архитектуры // Отв. ред. А.П. Чубовой – М.: 1978. – 680 с.
8. Всемирная история в 24 тт. Том 9. Начало возрождения – Минск: Литература, 1997. – 592 с.
9. Всемирная история в 24 тт. Том 10. Возрождение и реформация Европы – Минск: Литература, 1997. – 480 с.
10. Дасса Ф. Барокко. Архитектура между 1600-1750 годами. М.: Наследие, 2004. – 230 с.
11. История искусства зарубежных стран // Отв. ред. М.В. Доброклонский – М.: Изобразительное искусство, 1980. – 406 с.
12. Коломийцев В.Ф. Познание культуры. М.: Искусство, 2001. – 340 с.
13. Капиталов С.М. Западноевропейская скульптура в XVII – XVIII веках – М.: Знание, 1973. – 170 с.
14. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года - М.: Музыка,1982. – 345 с.
15. Липатов В.М. Этюды по теории западноевропейского искусства. - М.: Искусство, 1963. – 380 с.
16. Офицеров С.А. Диалогическая культура эпохи барокко – М.: Книжная лавка, 1997. – 206 с.
17. Очерки по истории зарубежной литературы. СПб.: Питер, 1997. – 420 с.
18. Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблемы стилей в западноевропейском искусстве // Отв. ред. Е.А. Виллер - М.: Наука, 1966. – 450 с.
19. Русское искусство барокко // Отв. ред. М.А. Алексеева - М.: Наука, 1970. – 250 с.
20. Шубарт В. Европа и душа востока. М.: Русская идея, 2000. – 448 с.
21. Фукуяма Ф. Великий разрыв. М.: АСТ, 2003. – 474 с.
22. ru.wicipedia.org. - материалы сайта.