Содержание

Введение 3

1. Стиль барокко и его особенности 4

2. Достижения стиля барокко 9

Заключение 15

Список использованной литературы 14

Введение

Тема работы актуальна. Стиль барокко в настоящее время очень популярен, особенно в интерьере праздничных помещений и квартир в стиле XVII- XVIII вв.

В данной работе мы рассмотрим историю возникновения и становления стиля барокко, выявим приверженцев этого стиля и их достижения.

Тема довольно хорошо освещена в литературе. Очень подробно стиль барокко рассмотрен в работе Тийу Вийранда «Молодежи об искусстве»[[1]](#footnote-1).

Цель работы: рассмотреть особенности стиля барокко и его достижения.

Задачи настоящей работы:

- найти и проанализировать литературу, посвященную стилю барокко;

- дать понятие стиля барокко;

- выявить особенности стиля барокко;

- рассмотреть достижения стиля барокко в архитектуре, живописи, скульптуре и т.п.;

- подвести итоги работы.

При написании работы нами были использованы следующие методы: сбор и анализ информации, метод сравнения, историко-правовой метод и многие другие.

1. Стиль барокко и его особенности

Начало барокко (от ит. barokko – причудливый, вычурный) условно относят к 70-80-м годам XVI в., однако истоки этого стиля восходят к эпохе Возрождения, в частности к творчеству [Микеланджело](http://build.rin.ru/cgi-bin/author.pl?word=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE), которого нередко называют «отцом барокко»[[2]](#footnote-2).

Возникновение стиля связано с общим кризисом гуманизма и наступлением феодально-церковной реакции, выступавшей против рационалистических, светских тенденций в искусстве, против научных открытий, подрывающих идеологические устои католицизма. Борьба «силы разума» нового времени и средневекового мистицизма сопровождалась острыми социальными противоречиями.

Взволнованность и впечатляющую силу барокко стремилась использовать в своих интересах римско-католическая церковь для укрепления веры в народе. Этот стиль под­держивали и правители, кото­рые видели в нём средство, чтобы показать своё могущество и власть. Поэтому барок­ко получило особый размах там, где господствовала католическая вера или о его распространении заботились правители. В конце концов барокко покорило почти всю Европу и, благодаря испанцам, достигло Америки, где его до сих пор называют «испанским стилем».

В архитектуре это нашло отражение в возрастающей роли эмоционального начала. Коллизия чувств, внутренняя напряженность, динамичное движение форм становятся характерными чертами образного содержания произведений. Архитектурные композиции теряют черты гармонического равновесия: центрическое сменяется протяженным, круг - эллипсом, квадрат - прямоугольником, стабильность композиционного строя, ясность и четкость уравновешенных пропорций - сложными ритмическими построениями, движением масс, многообразием пропорций. При этом иррациональность форм сочетается с некоторыми рациональными чертами, явившимися следствием отражения в искусстве новейших достижений научной мысли. Искания искусства в чем-то созвучны исканиям науки. В искусстве, в частности, нашли косвенное отражение сокрушающие привычные представления о мире идеи Джордано Бруно о бесконечности Вселенной: единичное целостное, завершенное, статичное стало уступать место непрерывности развития, движению в «бесконечность». Рациональное единоначалие выразилось в архитектуре барокко в господстве оси, симметрии, волевого принципа.

Родиной архитектуры барокко стал Рим. Стиль утвердился прежде всего в церковном зодчестве.

Самые представительные барочные здания украшались внутри дорогими породами цветного мрамора, пышной лепниной, скульптурой и росписями. Живопись на стенах и потолках создавала обманчивые пространственные эффекты. Колонны, изображенные на потолках, благодаря искусному использованию перспективы, казались продолжением стен. Вверху меж кучевых облаков в странных позах парили ангелы и святые или персонажи античных мифов – так возникало ощущение бесконечного, уходящего в небо пространства.

Вполне сложившимся данный стиль явился в церкви Санта Сусанна. Её двухъярусный фасад укра­шают полуколонны и пилястры и венчает его треугольный фрон­тон; узкий верхний ярус с ши­роким нижним соединяют во­люты по обе стороны фасада. В стенных нишах установлены статуи. Плоскость стены дробилась и изгибалась, украшения создавали беспокойную игру света и тени.

Неотъемлемой частью архитектурного образа в эпоху барокко была скульптура. Изваяния украшали фасады и внутренние помещения, причем они не имели того повествовательного или поучающего смысла, какой придавался им в средневековых церквах. Скульптура барокко были скорее декоративными, эмоциональным дополнением к архитектуре зданий и ансамблей. Парки украшались скульптурными группами на античные сюжеты; на площадях устанавливались памятники властителям, многочисленные статуи оживляли фонтаны и лестницы.

Скульптуры барокко порывисты, беспокойны и живописны. Люди - в развевающих одеяниях или обнаженные - представлены в надуманных позах. Пышные драпировки, вычурные жесты, бесчисленные детали придают статуям извилистые и неопределенные очертания. Сила и страстность сочетаются с мягкой округлостью, текучестью форм.

Особое значение в искусстве 17 в. приобрела живопись. Эпоха стиля барокко расширила круг предметов, изображаемых в живописи, и обогатила этот вид искусства новыми жанрами. Наряду с религиозными и мифологическими темами уделялось большое внимание окружающему современному миру.

Живопись барокко можно условно разделить на три части: церковную, придворную и буржуазную. Если наивысшие достижения в церковной живописи в стиле барокко принадлежит Италии, а фламандские мастера создали наиболее пышное придворное искусство, то буржуазное искусство расцвело прежде всего в Голландии.

Живописцы барокко предпочитали теплые тона и плавные цветовые переходы, без резких контурных линий. Их привлекла игра и тени, сильные контрасты светлого и темного. Большое внимание они уделяли верной передачи поверхности различных материалов.

В типичных барочных картинах изображены напряженные и драматические сцены. В них много преходящего, мгновенного: неустойчивые позы, резкие движения – словно на моментальном фотоснимке запечатлены сильные человеческие тела в каком-то неистовом порыве. От яркого выражения человеческих переживаний и страстей недалеко до их искусственного преувеличения. Эффектные жесты, возведенные к небу и полные слез глаза святых, точно так же, как и мучительно изогнутые тела мифологических героев в сценах борьбы и похищений, признаны были усилить впечатление.

Дух некоторой серьезности, иногда с некоторым оттенком фанатизма, царил в испанской живописи эпохи барокко. Так писали по преимуществу картины для церквей и портреты. Испанские художники предпочитали темные коричневатые тона и «подвальное освещение», которые придавали необходимое напряжение и чудесным легендам из жизни святых. И правдивым портретам.

Для живописи барокко характерны также натюрморты, которые служили показателями жизненных благ. Дорогие серебряные сосуды, хрустальные кубки, прозрачные бокалы, или яркие букеты цветов на темном фоне, вазы со спелыми плодами, которые дополняет, как прелестная деталь, какая-нибудь букашка или бабочка, полные столы охотничьих трофеев и т.п.[[3]](#footnote-3)

Пейзажная живопись также процветала в эпоху барокко. Для нее характерны идеальные пейзажи, уходящие в глубину, залитые светом пространства, обрамленные на переднем плане группами деревьев, колоннами, древними руинами и т.п.

Стиль барокко наложил отпечаток на все жизненное окружение человека ни один стиль до того не применяли столь последовательно. Вслед за архитектурой и изобразительным искусством, барочный характер получили изделия художественного ремесла, мебель, мода, весь образ жизни.

2. Достижения стиля барокко

Архитектура

В эпоху барокко было построено множество великолепных дворцов, были разбиты парки с прямыми аллеями и подстриженными деревьями, созданы просторные площади с памятниками, в городах спланированы целые архитектурные ансамбли.

Как уже говорилось выше, родиной барочной архитектуры является Рим (Италия). Крупнейшим архитектором Италии является Лоренцо Бернини и его знаменитые работы Сант Андреа аль Квиринале (1658 г.), грандиозная колоннада перед собором св. Петра.

Архитектура барокко, выйдя за пределы Италии, приобрела в каждой стране особый облик. Лучшими примерами щедрой роскоши, характерной для немецких земель, могут служить дворец Бельведер в Вене и Цвингер в Дрездене. Последний представляет собой площадь для празднеств, окруженную прелестными галереями, башенками и павильонами.

Самостоятельным путем пошло развитие архитектуры во Франции. Там избегали излишеств, к которым склонны были итальянцы. Господствующим стало классическое направление. Это означает, что во Франции стремились следовать античным и ренессансным, то есть «классическим» образам. Здания строились симметричными; ясными, они были перекрыты высокой мансардной крышей, получившей название по имени ее создателя архитектора Мансара. Самый известный памятник французского барокко – дворец в Версале, неподалеку от Парижа. Его огромные размеры и внушительность должны были символизировать величие «короля-солнца» - Людовика XIV. Ядро дворца образует относительно невысокое трехэтажное здание, охватывающие с трех сторон большой парадный двор. От главного здания отходят в обе стороны флигели. Один из фасадов дворца обращен к парку. Там расстилаются узорные ковры цветочных клумб, бассейны с фонтанами, на фоне зелени белеют мраморные скульптурные группы на античные сюжеты. От сдержанного внешнего облика дворца резко отличаются богато украшенные внутренние помещения, и в особенности огромная Зеркальная галерея. На долгие времена Версаль стал образцом строительства дворцов всей Европы.

Более строгое, тяготеющее к классицизму направление господствовало также в Англии. Среди английских памятников архитектуры того времени самым значительным считался Собор святого Павла в Лондоне.

С начала 18 в. в России складывается своеобразный стиль «русского барокко». В стиле барокко были построены все дворцы в Петербурге (ныне Санкт-Петербург). Среди петербургских архитекторов эпохи барокко крупнейшим был итальянец по происхождению Бартоломео Растрелли (1700-1771); в числе го пышных и прекрасных творений Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Сейчас там находится Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Петербургское придворное барокко представляют также нарядные замки в Рундале и в Елгаве в Латвии, выстроенные по проекту Растрелли.

Совсем иного происхождения была архитектура барокко на Украине и в Литве – там ее распространяла римско-католическая церковь. В Литве того времени искусство переживало блестящий расцвет. Помимо местных мастеров там работали художники и архитекторы из Италии, Германии, Польши. Вильнюс приобрел тогда барочный облик, сохранившийся до сих пор; лучшими образцами этой эпохи остались ансамбль Университета и скульптурный декор церкви Петра и Павла.

По- северному сдержан был стиль барокко в Северной Европе, в частности в Эстонии. Особенно энергично застраивалась Нарва. Её скромные и простые, но привлекательные купеческие дома, украшенные разными каменными портами, эркерами и другими мотивами, погибли во время Великой Отечественной войны. В 17 в. многие башни старых церквей получили новые барочные завершения. Один из киверов этого рода – таллиннской церкви Нигулисте – лишь недавно был восстановлен.

Скульптура

Как уже говорилось выше, скульптура это неотъемлемая часть стиля барокко. Величайшим скульптором и признанным архитектором 17 в. был итальянец Лоренцо Бернини (1598-1680). Среди самых известных его скульптур – мифологические сцены похищения Прозерпины богом подземного царства Плутоном и чудесного превращения в дерево нимфы Дафны, преследуемой богом света Аполлоном, а также алтарная группа «Экстаз святой Терезы» в одной из римских церквей. Последняя из них со своими вырубленными из мрамора облаками и словно развевающимся на ветру одеянием персонажей, с театрально преувеличенными чувствами, очень точно выражает устремления скульпторов этой эпохи.

В Испании в эпоху стиля барокко преобладали деревянные скульптуры, для большого правдоподобия их делали со стеклянными глазами и даже хрустальной слезой, на статую часто надевали настоящие одежды[[4]](#footnote-4).

Живопись

Достижения в барочной живописи тоже не малые, например, знаменитые стенные росписи на античные сюжеты, выполненные семейством Карраччи, или произведение Микеланджело да Караваджо (1573-1610) - «Лютнис».

Испанское барокко представлено такими живописцами, как Эль Греко (1541-1614), который создавал картины на религиозную тему в темных тонах. Его последователем стал Хусепе де Рибера (1591-1652) и Франсиско де Сурбаран (1598-1664). Больше красочности и легкости в картинах Бартоломе Эстебана Мурильо (1618-1682), изображающих мадонн на серпе луны с порхающими меж облаков ангелочками, другие произведения, например, «Игроки в кости».

Один из самых знаменитых художников того времени - Диего Веласкес (1599-1660) - автор портретов испанской королевской семьи («Менины»), придворных, королевских шутов, животных («Голова коня из конного портрета Филиппа II»).

Величайшим мастером фламандской живописи был Петер Пауль Рубенс (1577-1640), его знаменитая работа «Мадонна в венке». Десятками выходили из его мастерской большие картины на исторические, мифологические и другие сюжеты. Даже религиозные картины Рубенс наполнял невиданной прежде силой и страстью.

Барочный стиль принес человечеству дорогие украшения, которые до сих пор поражают воображение своим изяществом и блеском, красивую и богатую одежду.

Именно в эпоху барокко были изобретены надолго оставшиеся в обиходе предметы обстановки: письменные столы, комоды, платяные шкафы с высокими, затейливыми фронтонами; сидения стульев и кресла стали обивать. Толстые шаровидные или завитые ножки стульев или столов, обивочные ткани с крупными цветочным узором, балдахины над кроватями, роскошные кареты.

Таким образом, стиль барокко преподнес миру немало чудесных произведений искусства, архитектуры, скульптуры. Многочисленные барочные памятники истории сохранились и поныне.

Заключение

Рассмотрев стиль барокко, мы пришли к следующим выводам:

- стиль барокко – это самый необычный стиль в истории, появившись, он, поразил все что мог: архитектуру, изобразительное искусство, быт, саму жизнь человека той эпохи;

- стиль барокко предавал каждой стране особый облик, характерен для менталитета данной страны;

- особенно барочный стиль проявил себя в архитектуры и подарил нам прекрасные церкви и дворцы.

В настоящее время стиль барокко возобновляется. Очень многие модельеры, скульпторы, архитекторы много заимствуют идеи у барокко.

Список использованной литературы

1. Воскобойников В.Н. История мировой и отечественной культуры. – М.: МГУК, 1996. – 288с.
2. Гамбрих Э. История искусства / Э. Гамбрих. – М.: АСТ, 1998. – 688с.
3. Кон-Винер История стилей изобразительных искусств. – М.: СВАРОГ и К, 2000. – 218с.
4. Мировая художественная культура: Архитектура. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 400с.
5. Популярная история архитектуры / Сост. К.А. Ляхова, Г.В. Дятлева, О.В. Лапшова, Е.В. Доброва, Ю.В. Рычкова. – М.: Вече, 2001. – 528с.
6. Свидерская М.И. Искусство Италии XVII в. / М.И. Свидерская. – М.: Искусство, 1999. – 177с.
7. Силичев Д.А. Культурология: Учебное пособие для вузов. – М.: ПРИОР, 1998. – 352с.
8. Вийранд Т. Молодежи об искусстве. – Таллинн: КУНСТ, 1990. – С. 100-117.

1. Вийранд Т. Молодежи об искусстве. Таллинн, 1990. С. 100-117. [↑](#footnote-ref-1)
2. См.: Мировая художественная культура: Архитектура. М., 2004. С. 387. [↑](#footnote-ref-2)
3. См.: Вийранд Т. Молодежи об искусстве. Таллинн, 1990. С. 116. [↑](#footnote-ref-3)
4. См.: Вийранд Т. Молодежи об искусстве. Таллинн, 1990. С. 107. [↑](#footnote-ref-4)