Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Российский государственный гуманитарный университет

Факультет Управления

Отделение международных отношений

Реферат по всемирной истории

на тему "Победное шествие барокко по Европе"

Прибылов Илья Владимирович

Руководитель

Цинбаев Константин Николаевич

Москва 2010

Барокко перевернуло понятие об искусстве, стремительно ворвавшись в семнадцатом веке. А ведь когда-то "барокко" было слово из жаргона португальских моряков. Так они называли бракованные жемчужины неправильной формы. В XVI веке слово появилось в разговорном итальянском языке как синоним всего грубого, фальшивого. Во Франции это слово (baroquer) использовали в художественных мастерских. Здесь оно превратилось в глагол со значением "смягчать, растворять контур, делать форму более мягкой".

Характер каждой эпохи обнаруживается для потомства наиболее осязаемым образом в тех вещественных памятниках, которые остаются от неё, особенно, в произведениях архитектуры: таким же образом весь период времени от последней четверти 16-го столетия до первых десятилетий 18го веках получил в истории искусства название "эпоха Барокко". Эпоха оказалась повинной в прегрешениях против разумных правил эстетики в большей мере, чем какая бы то ни было другая историческая эпоха за исключением архитектурных спекулянтов и фанатических любителей удобного сообщения настоящего времени. Там, где эпоха барокко не разрушала, там она действовала чаще еще предосудительнее: она перестраивала старинные здания, переделывала их стиль, чтобы подогнать линии, форму и краски под свой вкус.

При все своей беспощадности и самоуверенности "барокко" не было исключительно разрушительным движением: она не восставал ни против античного искусства, ни против идеи непосредственно предшествовавшего ему в искусстве периода. Напротив того, оно находилось под влиянием великих художников 16-го столетия, итальянских архитекторов, живописцев, но не признавало современного ими искусства северной Европы. Этим объясняется двойственное, часто противоречивое направление этой эпохи. Эпоха барокко стремится во что бы то ни стало превзойти великих художников прошлых времен, но в тоже время изучает работы великих мастеров, дабы одержать вверх в этом состязании. Та эпоха отличалась обилием оригинальных талантов. В числе художников того времени было не мало искателей новых путей и изобретателей, которые сторонились от эклектической подражательности и экстравагантной погони за небывалым совершенством. Им даже дали неблагосклонную кличку: их называли с иронией "натуралистами".

Исходным пунктом барокко был Рим, Римский папа и великие классические традиции. Римская католическая церковь, окруженная опасностями, пользуется как оружием для своей защиты, пластическими искусствами, музыкой и поэзией. Барокко является искусством контрреформации духовной и светской власти папы. Прежде всего это новое направление в искусстве наводило католические страны: Италию, Испанию, Фландрию и Брабант.

Новый стиль складывается, прежде всего, в Италии. Именно здесь архитектурные формы, формы костюма и самой придворной жизни в XV столетии усложнились настолько, что стали практически барочными. И. Грабарь писал: "Высокий Ренессанс уже на три четверти барокко". Вкус устал от простых форм, пресытился ими. Ему стала необходима избыточность. "С каждым днем становилось все яснее, что Альберти – "не совсем то, что нужно", что даже Браманте уже чуть-чуть педантичен и "суховат", и не так уже очаровывала абракадабра знаменитого "золотого разреза" и математика пропорций, данная в фасаде его "Cancelleria". И только когда неистовый Микеланджело открыл свой сикстинский потолок и занялся капитолийскими постройками, все поняли, чем каждый болел и что прятал в своем сердце… и новый стиль – Барокко – был создан" (И. Грабарь).

Около 1550 года, когда большая часть великих художников цветущего периода Ренессанса уже отошли в мир иной, Италия как раз стала считаться великой страной искусств, а Рим столицей международного царства художников. Но никакая из итальянских школ живописи не может сравниться с венецианской по богатству талантов. Многие ученики этой школы Джованни Беллини ( 1428-1516 ) прославились своими работами на все времена.

Наиболее радикальное направление в барокко Италии, основным направлением которого стала церковь Иль Джезу в Риме архитектора Джакомо дела Порта, носит название "стиль иезуитов". Он связан с движением контрреформации, идеей абсолютной власти католической церкви и должен был дать внешние помпезно-мистические формы этой власти. Сам Л. Бернини работал в тесном контакте с генералом Ордена иезуитов Оливой.

Идеология Ордена иезуитов базируется на иррациональном восприятии Бога. Вера должна быть безусловной и не подчиняться разуму. Это основное положение как раз и было знаменем контрреформации. Но это же зачеркивало все рациональные построения мастеров Возрождения, ведь красоту, как божественную сущность, можно было постичь лишь в процессе субъективного эмоционального переживания.

Из Рима "иезуитское барокко" быстро распространилось по Испании и Восточной Европе. Особенно стремительно "стиль иезуитов" стал распространяться в Польше, Западной Украине, Прибалтике и Белоруссии после возникновения Речи Посполитой. Повсюду возникали костелы и иезуитские школы (коллегиумы), чертежи для строительства которых присылались прямо из Рима. Это влияние сказалось даже в России, где Екатерина II разрешила деятельность иезуитского ордена.

Северная Европа, где готическое мистическое мировоззрение так и не было заменено рациональным возрожденческим, охотнее Юга восприняло "иезуитское барокко". Уже в конце XVI века в Германии родилось "готическое барокко", или "барочная готика".

В Период между шмалькальденской войной и вестфальским миром немцы отстали от остальных европейских народов и ничего не произвели в области пластических искусств. Было очень благоразумно с их стороны, в эпоху медленного возрождения Германии после тридцатилетней войны они учились у итальянцев, французов и голландцев. Был большой наплыв иностранцев, но при этом если местный художник научался строить, ваять или писать картины не хуже иностранцев, то ему можно было поручать такие работы, которые обыкновенно поручались только иностранным художникам. В заказах не было недостатка, так как в период времени между серединой 17го века и концом 18го века не было почти ни одного города, даже ни одного рыцарского имения, в котором за все эти время не предпринималось бы крупных архитектурных сооружений или же украшений существующих зданий колоннами или картинами.

В период рассвета искусства в Испании и Голландии немецкой живописи вовсе не существовало. Еще раньше в середине 16го века, она как бы провалилась сквозь землю. Даже вне Германии попадалось весьма мало художников немецкого происхождения, таким редким исключением был достигший совершенства в области святыней Адам Эльсгеймер (1578-1620), который прибавлял к своим ландшафтам библейские сцены.

Но таких проблем не было в Испании. Как вообще пластическая искусства всех стран, испанская живопись обязана многим итальянцам 16го столетия, особенно в техническом отношении. В то время, как искусство Апеннинского полуострова получило значение международной нормы, искусство Пиренейского отечества. Можно сказать, что Мурильо был открыт только благодаря расхищению картин Наполеоном; затем европейская публика ознакомилась по очереди с другими испанскими первостепенными художниками эпохи Барокко. Слава испанского искусства основывается в настоящее время на именах Риберы, Зурбарана, Веласкеса, Кано и Мурильо. Так как расцвет испанской литературы приходится на эту же эпоху, то можно сказать, что Испания эпохи Габсбургов достигла высшей точки своего развития в области политического могущества. Но в целом, после Мурильо начался быстрый упадок испанского искусства; только целое столетие спустя выступил вновь на сцену великий талант Франсиско де Гойа-и-Лусиентес (1746-1828), революционер и пропагандист, хотя он с 1799 года состоял в должности придворного живописца.

Как оригинальные черты испанского искусства успели пробить себе путь, несмотря на гнет влияния итальянской школы, таким же образом голландцы тоже отвоевали себе особую область в искусстве, после того, как великие события дали такой сильный толчок народному духу, что заимствованный у иностранцев язык образов оказался не в состоянии выразить собственные чувства голландского народа. Исторические события разделили нидерландскую расу на две неравные половины. Семь северных, протестантских провинций отделились в 1579 году от сильно романизированного католического населения Фландрии и Брабанта. С этих пор существует брабантская и голландская школы живописи, хотя между ними нельзя провести резкой границы. Голландская живопись 17 столетия выросла в совершенно плебейской сфере враждебно к королевской власти и к привилегированным сословиям. Во вновь основанной республике не было спроса на живописные украшения для церквей и дворцов, там процветала только портретная живопись; на одних картинах изображались портреты отдельных лиц, на других все члены или же только старейшины какого-либо товарищества. Первым изобретателем этого последнего рода живописи был Франс Гальс (1580- 1666 ) , человек с пылким характером, проникнутый духом эпохи восьмидесятилетней войны за освобождение Нидерландов. Наряду с портретом стали все больше входить в моду сцены из народной жизни, вообще жанровые картины, затем ландшафты, изображения зверей, картины мирной жизни, одним словом, все те роды живописи, с которым связана слава голландского искусства.

В 18 веке расстановка сил в художественной жизни Европы изменилась. Италия, хранительница культурных традиций прошедших веков, превратилась в своеобразный музей великих памятников прошлого. Однако в 18 веке равных им уже не создавалось. Итальянские государства беднели, мастера не получали крупных заказов и вынуждены были искать их за границей. И все же в это время здесь работали выдающиеся художники. В первой половине 18го века в Италии и странах, находившихся под её влиянием (в Центральной Европе, в Германии ), наступил новый расцвет искусства барокко.

Во Франции, которая в 17 веке стала родиной классицизма, барокко не получило широкого распространения. В начале 18го века здесь появился новый стиль- рококо (от французского rocaille- " раковина" ). Название раскрывает самую характерную его черту- пристрастие к сложным, изысканным формам, причудливым линиям, напоминающим прихотливый силуэт раковины. Этот стиль просуществовал недолго-примерно до 40х гг, но его влияние на европейскую культуру ощущалось до конца столетия.

Барокко пронеслось по Европе, оставил огромный опыт. Многие стили вытекли из барокко и развитием стиля в умах людей появлялись свежие, нестандартные мысли, люди прогрессировали с развитием барокко. В эпоху во всех областях культуры закладывается то, что мы сегодня называем "классическим": классическая наука, классическая музыка, классическая живопись и т.д. И потому стиль барокко своеобразно каноничен не для себя, но для последующих эпох. В себе же самом он настойчиво пестует канон развития, движения. Художник волен делать все, что ему вздумается, но не должен только допускать статичности, ибо она воспринимается как синоним безжизненности, а значит и безобразности.

Очень трудно определить знак стиля барокко. В массовом сознании это не какое-то отдельной произведение, но масса необычайно динамических деталей, из которых конкретные произведения и состоят.

Литература

1.История Человечества Том 8. Издательство "Просвещение" 1896 год.

2.Энциклопедия Аванта + Т.7 Искусство стр.8

3.Вёльфлин, Генрих. "Ренессанс и барокко" – Москва: Азбука-классика – 1913

4.Базен Жермен "Барокко и рококо" М. Слово 2001 год

5.Методические материалы школы №1145