Тема 5. Стиль барокко и рококо

БАРОККО

Впервые в интерьерах Барокко объединились образ и стиль жизни, радость бытия и источники вдохновения. В них сразу возникали стойкие ассоциации с пышностью и величием, достатком и пространственным размахом. *"Barocco" переводится с итальянского как "странный", "причудливый", "тяготеющий к излишествам".*

История. Родиной стиля Барокко считается Италия, а ее «отцом» знаменитый скульптор Микеланджело. Стиль появился в конце XVI века, и вначале был предназначен для оформления папских покоев. Но вскоре он стал популярен за пределами Ватикана и Рима. Самые яркие образцы Барокко сегодня можно встретить в архитектуре Испании, Португалии, Чехии, Польши, Литве, стран, бывших португальскими и испанскими колониями, а также в России (например: [Зимний дворец](http://foto-interiors.com/history-design/zimniy-dvorec-classic)). Настоящим расцветом этого стиля стал XVII век. Патетика живописных композиций и скульптурных ансамблей, избыток декора и множество украшений были широко востребованы до середины XVIII века.

Отличительные особенности стиля Барокко:

* **Иллюзорность**- интерьеры барокко обманчивы, они как бы стремятся убедить зрителя в роскоши, которой на самом деле не существует. Например, золочёный потолочный декор может быть лишь изящно прорисован, создавая иллюзию дорогой лепнины.
* **Подчёркнутое богатство, роскошь и изобилие**: такие интерьеры выглядят не просто дорого, а очень-очень дорого.
* **Отделка стен и потолков.** Обилие золотистых оттенков, насыщенных, неярких цветов. В основном применяется гладкая окраска и декоративная штукатурка с небольшим рельефом. Обязательны настенные и потолочные фрески с классическими сюжетами или причудливыми орнаментами и узорами.
* **Полы**. Для напольных покрытий может использоваться однотонный паркет, без ярко выраженных рисунков. В некоторых зонах может укладываться натуральный камень: мрамор, гранит и максимально достоверная имитация из керамики
* **Декор**. Витиеватые узоры в лепке, фрески и роспись. Много позолоты, серебра, меди и бронзы. Текстильное убранство окон и дверей должно гармонировать с тканью на кровати, диванах, подушках и т.д.

В оформлении мебели, дверей и окон применяются резные, овальные спирали, пластичные формы и крученые балясины.

СТИЛЬ РОКОКО

Термин **рококо**происходит от французского "**rocaille**" (произносится "рокайль"), а в переводе означает "**ракушка**". Стиль стал видоизмененным воплощением, более красивой и эффектной интерпретацией стиля Барокко, порождением французской аристократии и светской культуры. В отличие от других стилей, получивших распространение в различных областях искусства, рококо относится преимущественно только к интерьерам.

История. Стиль Рококо появился в XVIII веке во Франции, и уже в конце столетия он господствовал по всей Европе.

Этот стиль визуально часто путают с барокко, между ними действительно есть много общего, но есть и много узнаваемых отличий. Отличительные особенности стиля Рококо:

* для таких интерьеров характерны следующие эпитеты: **изящный, лёгкий, игривый, затейливый;**
* наряду с большими помещениями в планировке присутствуют **маленькие комнаты**, уютные пространства - альковы (большие ниши, например, для спальной зоны);
* **цветовая гамма** в светлых оттенках розового, голубого, нежно зеленого, жемчужного и перламутрового;
* **отделка стен и потолка**: тончайшие лепные узоры, резные панели, изысканные зеркальные элементы, гладкая покраска стен и потолка дополняется ручными фресками;
* **полы**: узорчатый паркет и ковры;
* **декоры:** позолота, текстильное убранство, хрустальные и стеклянные элементы;

Мебель небольшая по размерам, но очень удобная и вычурная, *ножки столов и стульев изящно изогнуты*. Для дополнительного декорирования используются различные медальоны, растительные узоры и орнаменты, разнообразные виньетки, обильное покрытие позолотой и обязательно белый фон.

Характерные черты стиля	**Барокко**	**Рококо**
Общие	Контрастность, напряженность, динамичность образов. Стремление к показной пышности и роскоши, яркая помпезность, экспрессия. Сочность декора. Сочетание реального и иллюзорного. Темные цвета.	Галантность, стремление скрыться от реальности в пасторальной идиллии. Изящество, легкость, игривость, затейливость, изысканность. Празднично-ликующий стиль. Светлые тона.
В архитектуре	Парадность, холодность, напыщенность, тяжеловесность, монументальность, торжественность, масштабность, величественность, пространственный размах. Строгая симметричность. Кривые линии, словно перетекающие одна в другую. Эффект движения за счет использования света и тени.	Оригинальность, причудливость, произвольность деталей. Воздушность, витиеватость. Более мягкие и сглаженные формы. Асимметричность. Изобилие фигурной отделки и изогнутых, ломаных линий, впалых или выпуклых. Всё подчиняется капризу архитектора.
В интерьере	Большие, масштабные помещения. Популярность настенной живописи. Богатство цвета, крупные, щедро украшенные детали (фрески на потолке, мрамор на стенах, обилие позолоты, лепнина с растительными узорами, скульптуры). Цветовые контрасты.Массивная мебель – в первую очередь предмет искусства, применяется для украшения интерьера. Широкие кровати с балдахинами, огромные шкафы, зеркала с золочеными рамами, гобелены на стенах. Мягкая мебель обивается дорогой яркой тканью.	Маленькие комнаты с невысокими потолками. Стены обиваются деревянными панелями, текстилем. Изобилие тончайшей резьбы, лепнины и позолоты на потолке и стенах. Узорчатый паркет и ковры на полу. Отсутствие контрастности. Элементы декора сливаются в единую композицию. Обилие мелких украшений и завитков. Внимание к деталям, выполненным с ювелирной точностью. Оформление интерьера в пастельных и нежных тонах: голубоватом, розовом, салатовом, сиреневом. Комнаты декорируются зеркалами в резных рамах, светильниками, статуэтками, скульптурами, ширмами.Мебель становится более изящной и легкой, для нее характерны изогнутые ножки. Ее обильно украшают искусной резьбой, наносят позолоту.
В искусстве	Динамичность композиций, броскость, цветистость, выразительность и характерность персонажей, незаурядность сюжетов.	Изысканная декоративность, камерность, прихотливость и легкость в игре форм. Вместо ярких красок и контрастности – пастельные, приглушенные тона. Преобладание пастушеских мотивов и обнаженной натуры. Игривые, кокетливые образы.
В моде	Всё подчиняется этикету. Пышность, чопорность, сложность, прихотливость, обилие украшений (банты, кружева, шнуры, вышивка, ленты, драпировки). Подчеркивание значительности и зрелости. Вычурность и неестественность внешнего вида.	Утонченность, женственность и даже жеманность, изящество, хрупкость, стройность, рафинированность, намеренное искажение естественных линий тела человека. Стремление подчеркнуть юность, молодость.

Отличие барокко от рококо

1. Стиль рококо появился позже стиля барокко и унаследовал многие его черты. Но он трансформировал их, смягчил и уменьшил масштабность.
2. Барокко свойственны контрастность, помпезность, монументальность, темные яркие цвета. Прерогатива рококо – изысканность, легкость и изящество, в нем преобладают светлые пастельные тона.
3. Для барокко обязательна строгая симметричность, рококо построен на асимметрии.
4. В барокко в почете масштабность и объем, в рококо преобладает внимание к мелким деталям, ювелирной работе.
5. Для барокко характерна контрастность, для рококо – плавное перетекание цвета.
6. Рококо противопоставляет претенциозной театральности барокко игривое изящество и камерность.
7. Барокко – это торжественность и величественность, рококо – утонченность и галантность.