1 неделя.

Тема 4.1. Искусство Италии XVII века.

Искусство XVII века. Стиль барокко.

Поворот от Возрождения к XVII в. в мировоззрении и психологии людей – это переход от безграничной веры в человека, в его силу, энергию, волю, от представлений о гармонически организованном мире с героем-человеком в центре сначала к разочарованию, отчаянию или скепсису, к трагическому диссонансу человека и мира, а затем к новому утверждению человека как частицы огромного, бесконечно разнообразного и подвижного мира. Человек как бы вновь обретает свое место, но уже не как средоточие мироздания, а в сложном соотнесении с природой, обществом, государством, со средой. Действия человека уже не воспринимаются как прямое выражение его воли, а как завершающий результат многообразного действия сил.

В это время были написаны трагедии Шекспира, роман Сервантеса, первая социалистическая утопия Томаса Мора, учение Джордано Бруно. Проявился изуверский фанатизм Игнасия Лайолы, основателя ордена иезуитов. В XVI-XVII вв. были открыты новые земли от Аляски до Америки, изобретены телескоп и микроскоп.

Искусство XVII в. связано с тремя основными стилями: барокко, классицизмом и реализмом.

Мировоззрение XVII в. пронизано ощущением трагического противоречия человека и мира, в котором он, человек, занимает далеко не первое место, а растворен в его многообразии. Италия становится столицей нового стиля – **барокко.** Стиль барокко завуалировал логику. Барокко соединило в себе черты мистики, фантастичности, иррациональности, повышенной экспрессивности с трезвостью и рассудочностью, бюргерской деловитостью. В религиозной тематике наблюдается преобладание сюжетов чудес и мученичеств. Величавость, сдержанность, статичность Ренессанса сменяется любовью к динамике. Искусство простроено на контрастах, тяготеет к перегруженности декоративными мотивами. В барокко преобладают сложные криволинейные формы. Используются визуальные иллюзии. В архитектуре пластическое начало стоит над тектоническим. С временем барокко связана организация больших средовых комплексов и пространств: городских площадей, дворцов, парков, загородных резиденций.

Особенности архитектуры. XVII века.

Видимые формы стиль барокко начал обретать в конце XVI в. (церковь Иль-Джезу Виньолы; роспись купола Д.-Б. Гаули, вторая половина XVII в.). Он развивался в европейских странах на протяжении XVIIв. и первой половины XVIIIв. Но в Австрии и Германии в XVIIв. монументальное строительство почти не велось. В Англии некоторые признаки этого стиля отмечаются лишь с середины XVIIв. В итальянской архитектуре барочная стилистика распространилась и на внешний и на внутренний облик здания. Во Франции в экстерьере наблюдаются черты классицизма, а в интерьере – барокко. В Англии барокко выступает скорее как оттенок классицизма – «обароченный» классицизм.

Италия. Архитектура барочных дворцов, вилл, церквей в Италии связана с именами Лоренцо Бернини, Гварино Гварди, Франческо Борромини, К. Райнальди (церковь Санта Мария ин Кампителли в Риме), Бальдассаре Лонген, Карло Мадерна.

Одним из первых памятников архитектуры, выполненных в стиле барокко является церковь Иль Джезу, построенная орденом иезуитов, недавно основанным. Фасад выглядит более телесным, слитным и словно подвижным. Прежде фасад расчленялся одинаковыми пилястрами на равномерные части. Теперь формы сгущаются и набухают к центру. Большие волнообразные волюты соединяют верхний ярус с нижним. Раскрепованный (с уступами над группой пилястр) антаблемент – непременный признак барокко. Постройки рассчитаны на восприятие под углом. Перетекаемость, волнистость и густота форм таким образом усиливается.

Карло Мадерна руководил достройкой собора святого Петра в Риме. Приемником его по строительству собора стал **Лоренцо** **Бернини**. Он создает огромную площадь перед собором. Колоннады заслоняют неупорядоченную застройку и образуют монументальный «фон» для религиозных процессий. Бернини организует две площади, «нанизанные» на единую с собором ось: овальную и трапециевидную. Бернини является выдающимся скульптором (композиция «Экстаз святой Терезы» в церкви Санта Мария делла Витторио). Лоренцо Бернини одаренный и образованный мастер. Он делал проекты храмов, палаццо, фонтанов, архитектурных ансамблей, статуи, скульптурные портреты, театральные декорации, надгробия пап (пережил 9 пап). Бернини гордился тем, что мог уподоблять скульптуру живописи.

Стиль барокко был доведен до максимальной выразительности и экспрессивности форм **Франческо** **Борромини**. Он любит изгибать, изворачиватьв различные стороны поверхности стен. Иногда эти изгибы вялы, иногда более энергичны. Церковь Святого Карла у Четырех фонтанов имеет срезанные углы.

Еще более эффектнее интерьеры зданий барокко. Борромини в церкви Сант Ива построил внутренний план в форме, напоминающей очертания пчелы. Пчелы изображались на гербе семейства Барберини, откуда родом был очередной папа, заказчик церкви. Изощренность пространственной структуры уже сама по себе рождала массу светотеневых эффектов. Здесь использовался мрамор, лепнина, скульптура.

Для архитектуры венецианского барокко типично палаццо Пезаро (архитектор Лонген Б.), отличающееся большой насыщенностью внешнего убранства. Здание трехэтажное, первый этаж – массивный , облицован рустом. На верхних этажах применен ордер, арки-окна, используется скульптура.

В XVII-XVIII в. возникают крупные садово-парковые ансамбли. Складывается стиль итальянского парка. Вилла Альдобрандини формируется как террасный парк, композиция которого развивается вдоль главной оси. Десь используются водные каскады.

Локализация национальных художественных школ XVII в. Многообразие и богатство проявленных жанровых форм в искусстве.

Барокко наиболее ярко проявилось в Италии, где отразилось и в архитектуре. Затем этот стиль распространяется в Испании, Португалии, Фландрии, несколько позже – в Германии, Англии, Скандинавии, Восточной Европе, Новом Свете.

Основные пути развития искусства XVII в. определяют национальные школы: итальянская, испанская, фламандская, голландская и французская.

Чем больше осознанных опытов переживает человек при взаимодействии с миром, тем выше сила духа, тем важнее мудрость и знания, радость от близости и поддержки человека человеком, душевное тепло, счастье любить. Два великих открытия XVII в. – пространство и свет – приобщают жизнь даже незаметного героя к всемирно-историческому процессу. Это дыхание большого мира, больших движений наделяет жанровые, пейзажные, портретные полотна, не говоря уже об исторических, религиозных, мифологических картинах XVII в., монументальным внутренним масштабом даже тогда, когда они интимны по форме.

Задания по теме

1. Найти более подробную биографию Джованни Лоренцо Бернини его произведения.

Вопросы по теме

1. Назовите основные стили 17 века.
2. Особенности итальянской архитектуры
3. В каком стиле работал Джованни Лоренцо Бернини.
4. Основные виды искусства Бернини
5. В каком виде искусства он не работал.
6. Что оказало влияние на его творчество.
7. Какие наиболее известные его произведения вам известны.
8. Опишите наиболее понравившиеся произведения, чем понравились, какие художественные средства использовал мастер.
9. Назовите архитекторов Италии конца 16 – 17 веков.