

Содержание:

Введение

Целью реферата является изучить стиль Барокко в Италии.

Задачи:

1. Изучение возникновения стиля Барокко.
2. Изучить основные признаки стиля Барокко и основные признаки.
3. Рассмотреть типы сооружений, созданные в стиле Барокко.
4. Узнать основоположников стиля Барокко.

Важность исследования данной темы является то, что в профессии дизайнера необходимо разбираться в разных стилях, для этого нужно изучить о стиле все, его истории, как отличить от других стилей, знать основоположников стиля.

1. Барокко

1.1. Определение Барокко

Барокко — характеристика европейской культуры XVII—XVIII веков, центром которой была Италия. Стиль **барокко** появился в эпоху Позднего Возрождения, в конце XVI — начале XVII веков в итальянских городах: Риме, Мантуе, Венеции, Флоренции.

Стиль Барокко возник как противопоставление классицизму и рационализму. Главной идеей Барокко можно считать неприятие «естественноти», которая становится синонимом дикости. Барокко было призвано облагораживать, приукрашивать. Именно во время Барокко в Версале появляется первый европейский парк, где все вычерчено как по линейке, деревья подстрижены в форме геометрических фигур. Барокко — это величие, пышность, совмещение реальности и иллюзии, контрастность, напряженность образов.

1.2. История возникновения Барокко

Стиль барокко пришел на смену Высокому Возрождению (Ренессансу) именно в Италии, на родине Возрождения. В те времена Италия истощена, в ней хозяиничают иностранцы, однако именно она остается культурным центром Европы. Чтобы доказать всему миру право на привилегированное положение нужен стиль который будет подчеркивать мощь, богатство и роскошь в то же время денег на постройки дворцов не хватало. Тогда-то и появился новый стиль барокко, который допускал, чтобы иллюзию могущества и богатства создавали приемами живописи, а не натуральными дорогостоящими материалами.

Историк классического искусствоведения Джулио Карло Арган (Италия) назвал время итальянского барокко «культурной революцией во славу идеологии католицизма». В ответ на протестантскую Реформацию католики начинают церковно-политическое движение – Контрреформацию.

Главная задача реформы заключалась в обновлении Римско-католической церкви, восстановлении её престижа.

Визуально представить власть и могущество могло только искусство, с помощью которого можно ошеломить, привлечь внимание, заинтересовать. Простым церквям протестантов противопоставляют католические храмы, украшенные богатой позолотой, орнаментом, величественными лестницами. Собор святого Петра (Basilica Sancti Petri) в Ватикане – образец нового стиля. Прототипом для церквей итальянского барокко считают римскую церковь Иль-Джезу (Chiesa del Sacro Nome di Gesu), построенную по дизайну Джакомо да Виньола (Il Vignola). Зрелое барокко начинается после 1630 года. Доминирующим видом искусства становится скульптура. Период характеризуется усилением пышности архитектуры. Появляются новые формы: украшенные скульптурой фонтаны, гроты, балюстрады. Культовое зодчество позднего барокко представляют опытные мастера: Джованни Лоренцо Бернини (Giovanni Lorenzo Bernini, 1598 – 1680).

2. Основные признаки Барокко

Архитектуре барокко свойственны пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм. Часто встречаются развернутые масштабные колоннады, изобилие скульптуры на фасадах и в интерьерах, волюты, большое число раскреповок, лучковые фасады с раскреповкой в середине,

рустованные колонны и пилasters. Купола приобретают сложные формы, часто они многоярусны, как у собора Св. Петра в Риме. Характерные детали барокко — атланты, карнатиды, маскароны. От маньеризма барокко унаследовало влечение к необычному, удивительному, поразительному.

Для примера была составлена таблица (табл.1.)

Преобладающие и модные цвета

Пастельные тона; красный, розовый, белый, голубой с желтым акцентом. Сочетание контрастных цветов, богатые цветовые палитры (от изумрудного до бордо). Популярное сочетание — белый с золотом

Линии стиля барокко

Интересный выпукло-вогнутый асимметричный рисунок; в формах полуокружности, прямоугольника, овала; вертикальные линии колонн; выраженное горизонтальное членение. Общая симметрия

форма

Куполообразные, сводчатые и прямоугольные; башни, балконы, эркеры

Характерные элементы барочного интерьера

Движение — стремление к величию и пышности; массивные парадные лестницы; колонны, пилasters, скульптуры, лепнина и роспись, резной орнамент; взаимосвязь элементов оформления

Конструкция барокко

Напряженные, контрастные, динамичные; вычурные по фасаду и вместе с тем массивные и устойчивые

Окна

Прямоугольные, полуциркульные; с растительным декором по периметру

Двери стиля барокко

Арочные проемы с колоннами; растительный декор

(табл.1)

3. Типы сооружений Барокко

Для барокко характерны усложненность планов, пышность интерьеров с неожиданными пространственными и световыми эффектами, обилие кривых, пластично изгибающихся линий и поверхностей; ясности классических форм противопоставляется изощренность в формообразовании. В архитектуре широко используются живопись, скульптура, окрашенные поверхности стен.

Архитектурные формы барокко наследовали итальянскому ренессансу, но превзошли его по сложности, многообразию и живописности. Сильно раскрепованные фасады с профилированными карнизами, с колоссальными на несколько этажей колоннами, полуколоннами и пилястрами, роскошными скульптурными деталями, часто колеблющимися от выпуклого к вогнутому, придают самому сооружению движение и ритм. Ни одна деталь не является самостоятельной, как это было в период ренессанса. Все подчинено общему архитектурному замыслу, к которому относятся оформление и украшение интерьеров, а также садово-парковой и городской архитектурной среды. Появление нового художественного стиля нельзя объяснять только влиянием католической церкви. Культурная эпоха связана с крушением идеалов гуманизма, новым пониманием природы Человека, изменением «картины мира» (рубеж XVI-XVII веков). От Ренессанса искусство Барокко унаследовало пышность и основательность, от маньеризма – глубокую эмоциональность и динамичность.

Характерные черты стиля в архитектуре:

монументальность;

пространственный размах;

сложный криволинейный план;

использование светотени, колоннад, куполов;

массивные парадные лестницы;

подчёркнутое величие церкви;

великолепие.

4. Основоположники стиля Барокко

4.1. Карло Мадерно

Карло Мадерна (Carlo Maderno; 1556—1629 гг.) — один из основоположников итальянского Барокко, видный представитель Барокко в Италии. Главное творение — фасад римской церкви Санта-Сусанна (1603 г.).

Карло Мадерна или Мадерно — швейцаро-итальянский архитектор, обучался у своих дядей — сначала у Доменико, затем у Джованни Фонтана.

Мадерно приехал в Рим из Ломбардии примерно в 80-е годы XVI века, стал работать каменщиком, вместе с дядей Джованни и строил водопроводы и фонтаны.

Известно, что он спроектировал правый фонтан на площади Святого Петра в 1613 году. Мадерна также заканчивал ряд сооружений, строительство которых было начато другими архитекторами: например, палаццо Киджи после Джакомо делла Порта — строительство было завершено к 1630 году.

Первой самостоятельной работой Карло Мадерны является создание фасада церкви Санта-Сусанна. Фасад собора разделён на два яруса. Нижний ярус украшен полуколоннами. Архитектор здесь впервые использовал образец балюстрады над фронтоном портала. Полуколонны подчёркивают вертикальную ось здания.

Декоративные элементы и скульптуры придают наибольшую выразительность формам. Затем Мадерно в 1605 году работал над интерьером церкви Санта-Мария делла Виттория. Также архитектор заканчивал строительство собора Святого Петра в 1605—1613 годах. Он изменил вид центрального плана собора, вытянув его неф и часовню, сделав из греческого латинский крест. Фасад стал доминировать над остальными архитектурными элементами собора. Впоследствии здесь разместили Ложу Благословения для папы.

Мадерна, превозносимый при жизни, подвергся позже суровой и не вполне справедливой критике: нельзя не поставить ему в заслугу то, что он устоял против общего в его время увлечения экстравагантными и дешёвыми эффектами и старался при достройке собора Святого Петра идти по стопам Браманте и Микеланджело, по мере возможности не удаляясь от строгости и благородства их идей; если это ему и не удалось полностью, то виной тому не столько отсутствие у него дарования, сколько время, в которое он жил.

Главное творение — фасад римской церкви Санта-Сусанна (1603 г.).

Фонтан на площади Святого Петра.

[смотреть приложение рисунок 1 и 2]

4.2. Джованни Лоренцо Бернини

Джованни Лоренцо Бернини (Giovanni Lorenzo Bernini; 1598—1680 гг.) — великий итальянский архитектор и скульптор, крупнейший представитель римского и всего итальянского барокко. Его творчество принято считать эталоном эстетики барокко. Джованни Лоренцо Бернини — итальянский архитектор и скульптор. Являлся видным архитектором и ведущим скульптором своего времени, считается создателем стиля барокко в скульптуре. Как отмечалось, «Чем Шекспир является для драматургии, тем Бернини стал для скульптуры: первый пан-европейский скульптор, чье имя мгновенно отождествляется с определённой манерой и видением, и чьё влияние было непомерно сильно...». Кроме того, он был художником (в основном, небольшие работы маслом) и человеком театра: он писал, ставил пьесы и играл в них (по большей части, сатирические, для карнавалов) и даже проектировал декорации и театральные машины. Также он уделял время созданию декоративных предметов, таких как лампы, столы, зеркала, и даже кареты. Как архитектор и градостроитель он проектировал церкви, капеллы и светские здания, а также разрабатывал крупные объекты, сочетающие в себе архитектуру и скульптуру, такие как публичные фонтаны и надгробные памятники. Известен он и целой серией временных сооружений (из лепнины и дерева), возведённых для похорон и карнавалов.

На протяжении своей долгой карьеры Бернини выполнял множество заказов и большинство из них было связано со Святым Престолом. В ранние годы он попал в поле зрения кардинала-племянника Шипионе Боргезе, и в 1621 году, в возрасте 23 лет, был посвящён в рыцари папой Григорием XV. При восшествии на престол папа Урбан VIII, как сообщается, заметил: «Это большая удача для вас, кавалер, что вы смогли узреть, как кардинала Маффео Барберини сделали папой. Однако нам повезло ещё больше, что мы имеем кавалера Бернини при своём понтификате.». Хотя при правлении Иннокентия X он не достиг больших успехов, в период правления Александра VII он восстановил своё художественное доминирование и при Клименте IX по-прежнему был в почёте.

Бернини и другие мастера оказались забыты в период неоклассической критики барокко. Только в конце XIX века искусствоведы в поисках понимания

художественного произведения в культурном контексте, в котором оно было произведено, пришли к признанию достижений Бернини и восстановили его репутацию. Искусствовед Говард Хиббард заключил, что в XVII веке «не было скульптора или архитектора сравнимого с Бернини»

Самое известное произведение Бернини — Пьяцца Сан-Пьетро в Риме

Фонтан Четырёх рек (1648—1651 гг.) — мрамор и травертин, пьяцца Навона, Рим.

[смотреть приложение рисунки 3 и 4]

4.3. Франческо Борромини

Франческо Борромини (1599 – 1667)- итальянский архитектор, работавший в Риме. Наиболее радикальный представитель зрелого римского барокко.

Франческо Кастелли родился в Биссоне, недалеко от Лугано в Тичино, который в то время был под юрисдикцией Швейцарской Конфедерации. Борромини происходил из семьи потомственных каменщиков и строителей, какими славился Тессинский кантон. Он был старшим из четырёх детей. О его отце Джованни Доменико известно немного, но известно, что он был скромным архитектором или мастером-строителем на службе у Висконти в Милане; его мать, Анастасия Гарове, происходила из богатой семьи, которая занималась строительством и имела отдаленное отношение к Доменико Фонтане, который в то время считался одним из самых престижных архитекторов в западном мире

Вскоре он отправился в Милан, чтобы учиться и практиковать своё ремесло. С 1619 года работал в Риме, помощником Карло Мадерно, своего дальнего родственника, на строительстве собора Святого Петра, а затем во Дворце Барберини. Когда Мадерно умер в 1629 году, он и Пьетро да Кортона продолжали работать над дворцом под руководством Бернини.

В отличие от своего более удачливого соперника, Бернини, Борромини следовал тессинской ремесленной традиции и строгим правилам средневековых мастеров итальянского Севера. Его рационализм, точный расчёт и инженерное мастерство противостояли фантазиям Бернини, «театральной эффектности его скульптур и безграмотной с точки зрения тектоники архитектуры». Борромини интересовался математикой и самостоятельно осваивал многие науки. Собрал выдающуюся библиотеку. Однако, следуя тенденциям формообразования стиля римского барокко, Борромини всегда предлагал самые необычные, экспрессивные решения и мало кто мог догадаться, что за такими решениями кроется математика и геометрия. Он выстраивал свои замысловатые композиции не на основе

классических пропорциональных модулей, а использовал геометрические фигуры, придавая им символическое значение.

Сан-Карло алле Куатро Фонтане
Сан-Джованни-дei-Фиорентини
[смотреть приложение рисунки 5 и 6]

5. Самые крупные и знаменитые ансамбли Барокко в мире

Версаль (Франция), Петергоф (Россия), Аранхуэс (Испания), Цвингер (Германия)
[смотреть приложение рисунки 7,8,9,10]

Заключение

После прочтения работы становится ясно, что из себя представляет стиль Барокко. Несмотря на то, что этот стиль возник в период, когда Италия была истощена , эпоха конца XVI – начала XVIII века сформировала новое искусство, которое стало универсальным.

Приложение

рисунок 1 рисунок 2

Рисунок 3 Рисунок 4

Рисунок 5 Рисунок 6

Рисунок 7 Рисунок 8

Рисунок 9 Рисунок 10