

**Художественная
культура
Нового
Времени**

Родиной барокко считается Рим, а наиболее яркие образцы архитектуры этого стиля были созданы в Италии, Испании, Португалии, Южной Германии, Чехии, Польше, Литве, испанских и португальских колониях в Латинской Америке. Во всех этих странах католическая церковь имела очень большое влияние и, таким образом, барокко стал стилем, который она взяла на вооружение.

Началом нового стиля обычно считают строительство небольшой церкви ордена иезуитов — Иль Джезу в Риме, начатое в 1568 г. по проекту Джакомо Виньола. Процесс рождения нового стиля можно наблюдать на выходящем на небольшую площадь главном фасаде, выполненном в 1575 г. По проекту Джакомо делла Порта: колонны и пилястры сдвигаются друг к другу, группируются попарно, разрывается антаблемент, поверхность фасада перегружается сильными ритмическими элементами.

Самыми выдающимися мастерами барокко в Италии были **Лоренцо Бернини**, создавший грандиозный ансамбль Площади Святого Петра в Риме и другие постройки, включая многочисленные скульптуры и фонтаны,

и *Франческо Борромини*, по проектам которого были построены церкви *Сан Карло алле Кватро Фонтане*, церковь *Сант-Иво алла Сапиенца в Риме* и др.

- В архитектуре барокко нарушаются равновесие масс и пространства, гармония несомых и несущих частей, спокойный мерный ритм, характерные для архитектуры Возрождения. Массы здания оживают, приходят в движение, архитектурные формы начинают теснить друг друга, разрывают границы четких геометрических очертаний, твердый материал превращается в податливую массу, декоративные детали создают причудливую игру света и тени. Планы барочных зданий получают сложные очертания сопряженных овалов и других неправильных форм. Как внешнее, так и внутреннее пространство включается в эту неистовую борьбу. Фасады барочных зданий, причудливо изгибаясь, вовлекают в свое бурное движение прилегающие улицы и площади.
Архитектура барокко — это архитектура масштабных городских и загородных ансамблей, давших мощный импульс для дальнейшего развития градостроительства.

Во Франции, создан один из самых замечательных
Барочных дворцовых ансамблей — **Версаль** (1668-
1689), ставший образцом для роскошных загородных
резиденций европейских монархов, включая и русских.

Здание Дворца, построенного по проекту архитекторов **Луи Лево и Ардуэна Мансара**, сочетает классическую ясность и строгость объемов с барочной организацией внутреннего пространства главной **Зеркальной галереи**, рамки которого иллюзорно расширяются за счет зеркал и росписей. Обилие позолоты, скульптуры и живописи в интерьерах в дальнейшем станет излюбленным приемом архитектуры барокко. В плафонной живописи изображение небесного свода с ангелочками и облаками в перспективе передано настолько точно, что трудно определить, где проходит граница реального пространства, а где начинается иллюзия реальности.

В XVIIIв барокко приживается и в России. Новые манеры царского двора и нового русского дворянства, которые со времен Петра I настойчиво вводили в обиход на Руси, требовали и европейского типа дворцов, где можно было устраивать роскошные балы, торжественные приемы, давать богатые обеды. Сам Петр I больше тяготел к Протестантской сдержанности архитектуры Голландии, но его дочь, Елизавета Петровна,

склонялась к формам пышного итальянского барокко . В годы ее правления (1741-1761) были созданы лучшие образцы русского барокко , отличавшегося от итальянского мирской жизнерадостностью и отсутствием религиозного мистицизма, а от немецкого или австрийского — подчеркнутой масштабностью и монументальным размахом архитектурных ансамблей.

Самым выдающимся архитектором русского барокко был **Франческо Бартоломео Растрелли**. Только он смог построить для Елизаветы такой **дворец в Царском Селе**, который соответствовал бы ее запросам и вкусу. Сам фасад дворца настолько сильно ритмически расчленен мощными «ударами» белых колонн, выделяющихся на голубом фоне, что ни о какой монотонности не может быть и речи. Только присмотревшись, можно увидеть за хором колонн и пилястров традиционное трехризалитное построение здания дворца.

Главный зал дворца —

Большая

галерея (17 м

шириной, 47 м длиной, 7 м высотой, общей площадью 800 кв. м) без единой внутренней опоры. Помимо настоящих окон, здесь еще есть фальшивые — зеркала, искусственно расширяющие огромное внутреннее пространство. Узоры наборного паркета, деревянная позолоченная резьба, роспись плафона — все в этом зале

поражает изысканностью, выдающей руку гениального мастера. Все комнаты во дворце разные, есть и китайская, и малиновая, и знаменитая

и знаменитая

Янтарная

комната —

чудо света,

подаренное Петру I в 1716

прусским королем.

Из других построек **Растрелли** нельзя не упомянуть знаменитый

Зимний дворец с великолепной парадной лестницей, где архитектор использовал те же эффекты фальшивых окон — зеркал для зрительного расширения пространства, и Смольный собор в Петербурге. Стиль Растрелли невозможно не узнать. Даже в небольших постройках, таких, как собор Смольного монастыря, он сумел создать яркое, жизнерадостное, приподнятое настроение, живую игру света и цвета, торжественный ритм форм, изысканный силуэт пятиглавого завершения.

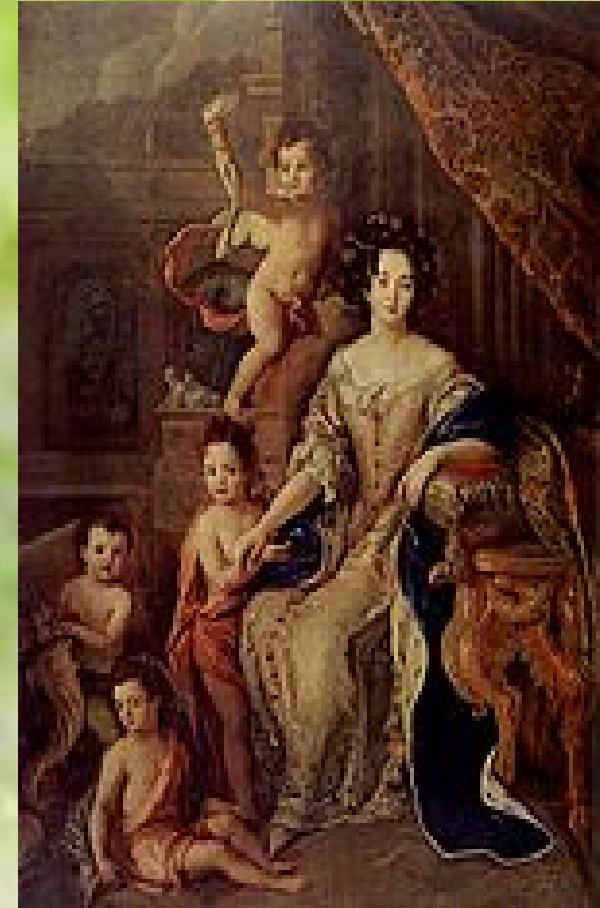

В разных странах барокко проявлялось по-разному, но свойственные ему характерные черты и формальные признаки можно обнаружить повсеместно. Это сложные криволинейные планы, загущенные колонны, заменившие плоские пилястры Возрождения, разорванный антаблемент, ритмическое разнообразие и насыщенность, мощная пластика стен, бурное движение, борьба масс и пространства, вовлечение в него и внешнего пространства, создание синтеза искусств, объединенных общим замыслом и стилем, создание величественных архитектурных ансамблей в городах и дворцово-парковых — в загородных резиденциях, обилие золота, деревянной и каменной резьбы, пышных декоративных деталей и скульптур, богатая игра цвета и света. Это стиль, основанный на применении классических архитектурных ордерных форм, приведенных в состояние динамического напряжения, иногда доходящего до конвульсий.

Человек эпохи барокко

Барочный человек отвергает естественность, которая отождествляется с дикостью, бесцеремонностью, самодурством, зверством и невежеством — всем тем, что в эпоху [романтизма](#) станет добродетелью. Женщина барокко дорожит бледностью кожи, на ней неестественная, вычурная причёска, [корсет](#) и искусственно расширенная юбка на [каркасе из китового уса](#). Она на каблуках. А идеалом мужчины в эпоху барокко становится [джентльмен](#) от [англ.](#) *gentle*: «мягкий», «нежный», «спокойный». Изначально он предпочитал брить усы и бороду, душиться духами и носить напудренные парики. К чему сила, если теперь убивают, нажимая на спусковой крючок [мушкета](#). В эпоху барокко естественность — это [синоним](#) зверства, дикости, вульгарности и сумасбродства. Для философа [Гоббса](#) естественное состояние ([англ.](#) *state of nature*) — это состояние, которое характеризуется анархией и войной всех против всех

[Мадам де Монтеспан](#),
женщина эпохи барокко

Барокко в живописи

Стиль барокко в живописи характеризуется динамизмом композиций, «плоскостью» и пышностью форм, аристократичностью и незаурядностью сюжетов. Самые характерные черты барокко — броская цветистость и динамичность; яркий пример — творчество [Рубенса](#) и [Караваджо](#).

Караваджо. Святой Иероним

Рубенс. Венера и Адонис.