

# Барокко, рококо и классицизм в искусстве XVII–XVIII веков



Так пусть же будет смысл  
всего дороже вам,  
Пусть блеск и красоту  
лишь он даёт стихам!..

*Никóла Буало*

**Джованни Лоренцо Бернини.**  
Площадь Святого Петра  
в Риме, Италия (XVII в.)

## § 21. Великолепное барокко: театральность во всём

Великие научные открытия — в географии, астрономии, медицине — на рубеже XVI—XVII веков разрушили ренессансные представления о гармоничном устройстве окружающего мира. Устанавливались новые территориальные границы, новые культурные связи. Мир начал казаться человеку изменчивым и чрезвычайно сложным для понимания...

**Что такое барокко?** Крушение идеалов Возрождения способствовало зарождению художественного стиля *барóкко*, по-новому выразившего контрасты и парадоксы эпохи. Появившись первоначально в Италии в XVII веке, этот стиль постепенно распространился и в остальных европейских странах.

Новое отношение к миру и человеку определило основные черты барокко. Вера в безграничные возможности человека сменилась пессимизмом и глубокими сомнениями в его высоком предназначении. Не доверяя разуму, люди начали искать ответы на интересующие их вопросы бытия в религии и мистике.

...В орнаменте витом увидишь тут и там  
Победоносный шлем и вазы фимиам,  
Колонны, капитель, пилястры и аркады  
Увидишь всюду ты, куда ни кинешь взгляды,  
Амуры, вензеля, вполётённые тайком...

*Жорж де Скюдери (перевод Е. Тараховской)*



**Андре́а По́ццо.**  
Роспись сводов в  
церкви Сант-Иньяцио  
в Риме, Италия  
(2-я половина XVII в.)

Неслучайно французский учёный Блез Паска́ль сравнивал человека с «*мыслящим тростником, колеблющимся от каждого ветра бытия*». В иллюзорном, изменчивом и быстротечном потоке событий человек ощущает себя крайне растерянным.

Значение слова «барокко» — «неправильный», «искажённый», «причудливый» — лишь частично раскрывает особенности искусства этого периода. Стиль барокко не просто отражал в художественной культуре сомнения и противоречия эпохи. Он *удивил* своими затайливыми, гротескными, фантастическими образами. Росписи и скульптура, освещение и музыка должны были создавать атмосферу своеобразной театральной постановки. Контрастность, декоративность и динамичность образов, стремление к величию и пышности, совмещение реальности и иллюзии... Все эти черты барокко служили главной цели — вызвать у зрителей и слушателей яркие эмоции.



Английский поэт Александр Поуп об искусстве барокко писал: «Цель мастера — контрастами играть, скрывать границы, взоры удивлять...»  
Какая важная особенность искусства барокко подчёркивается в строчках стихотворения XVIII века?

**Зрелищность архитектуры.** Для построек в стиле барокко архитекторы использовали сложный план, в котором сочетались сразу несколько геометрических фигур. Фасады зданий редко выстраивались по прямой, как в эпоху Возрождения. Рисунок *фронтóнов* барочных построек «искривляется», и волна стены словно стремится выйти за границы здания. Также для строений барокко характерно контрастное сочетание строгих вертикалей колонн со сложной пластической проработкой поверхности стены. Фасады имеют многочисленные выступы и углубления, которые выразительно подчёркиваются падающими тенями. Снаружи и внутри сооружения украшает крупный и сложный декор, например волюты.

**Франческо Борромини.** Церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане в Риме, Италия (1638—1677 гг.)

Небольшая церковь *Сан-Карло алле Куатро Фонтане* в Риме представляет стиль барокко наиболее эффектным и выразительным образом. У здания срезаны углы, а возле них расположены четыре скульптурные группы с фонтанами — отсюда и название. Фигуры ангелов поддерживают овальный щит, который некогда украшала фреска на сюжет Святой Троицы. Вогнутые и выпуклые стены фасада задают волнообразное движение всей улице, на которой размещён храм.



Рассмотрите церковь Франческо Борромини в параграфе и на дополнительной страничке. Подберите в информационных источниках изображения сооружений, имеющих овалы и в плане, и в декоре. Докажите на основе этих примеров, что овал был излюбленной фигурой итальянских архитекторов барокко.



**Пространственные иллюзии живописи.** В живописи также постепенно складывались основные черты барокко. Уделяя большое внимание *динамике*, живописцы вслед за архитекторами искали для её передачи свои художественные приёмы. Например, с помощью контраста — резкого различия между светом и тенью — крупные, иллюзорно объёмные формы как бы выступали над плоскостью фона, становясь яркими и выразительными. *Драматизм* в живописных работах достигался благодаря специфическому «театральному» освещению. Свет, изображённый мастером, подобно свету

**Питер Пауль Рубенс.**  
Апофеоз Иакова I. Картина на потолке Банкетного зала Уайтхолльского дворца в Лондоне, Англия (1635 г.)



прожекторов на сцене, выхватывает из тьмы фрагменты картины, наиболее важные для восприятия.

В работе «Апофеоз Иакова I» нидерландский художник *Пётр Пауль Рубенс* прославляет королевскую власть. В живописном «рассказе» о добродетелях короля Иакова I и в аллегорическом прославлении его правления много жизненных деталей. Позы людей естественны, фактура тканей и текстура облаков показаны правдиво. Благодаря передаче резкого ракурса художник создал иллюзию высоко парящих фигур.



Рассмотрите в параграфе и на компакт-диске полотна П. П. Рубенса. На этих примерах докажите их принадлежность к стилю барокко.

**Безграничные фантазии в скульптуре.** В эпоху барокко скульптура была весьма востребованным видом искусства. Скульптурой украшали дворцы и храмы, её размещали в парках и на городских площадях. В скульптурные композиции с множеством подробных деталей мастера часто добавляют фигурки *пүтти* — амуров. Приёмы театрализации проникают и в этот вид искусства: позы и жесты персонажей динамичны, выразительны и условны, как игра актёров на сцене.

*Алтарь Луиджи Гонзага в римской церкви Сант-Иньяцио* выполнен из разнообразных материалов. Французский скульптор *Пьер Ле Гро Младший*, используя художественные возможности различного по цвету и фактуре камня, для ещё большей эффектности декора добавил позолоту. Сложная композиция интерьера храма, конечно же, впечатляла прихожан. В этой работе удивительным образом соединились и круглая скульптура, и рельефы, и архитектурные детали. Так мастера барокко создавали атмосферу пышности и великолепия.



**Пьер Ле Гро Младший.** Алтарь Луиджи Гонзага в церкви Сант-Иньяцио в Риме, Италия (начало XVIII в.)



Рассмотрите внимательно форму колонн в алтаре церкви Сант-Иньяцио. Что они вам напоминают? Какого эффекта хотел достичь художник, используя подобную форму колонн?

Стиль барокко был связан со стремлением церкви в удивительных и экспрессивных формах укрепить свой престиж и влияние в государстве. Памятники барокко производили впечатление грандиозности и величия благодаря одновременному воздействию динамичных форм архитектуры, пышности скульптуры, реалистичности живописи, продуманной игре цвета и света в интерьере.

### Вопросы и задания

1. Рассмотрите произведения искусства эпохи барокко, представленные в учебнике, и заполните таблицу.

Преобладающие цвета	
Линии, очертания, формы: в скульптуре и архитектуре	
Характерные элементы интерьера	
Характерные архитектурные элементы и декор фасадов построек	
Основное впечатление от работ	

2. Термин «барокко» в его современном значении появился не сразу. Сначала этим словом называли жемчужину неправильной формы. Затем оно стало синонимом всего нелепого, абсурдного. Ещё позднее словом «барокко» стали обозначать проявления «дурного» вкуса. Как эти значения слова связаны со стремлением удивлять, поражать, присущим художникам барокко?

3. В 5-м классе вы уже познакомились с изображением-обманкой, изучая тему «О чём рассказывает художник?». Вспомните и назовите эту работу. В чём заключается эффект «обмана»?



4. Знаменитый итальянский художник Джованни Лоренцо Бернини говорил: это «есть высшее достижение моего резца, которым я победил мрамор и сделал его гибким, как воск, и этим смог до известной степени объединить скульптуру с живописью». Как вы думаете, что имел в виду автор? Поясните своё мнение с помощью работы этого мастера, представленной на дополнительной страничке.



5. Черты барокко нашли отражение и в декоративно-прикладном искусстве. Прочитайте на дополнительной страничке об изделиях мастеров барокко. Какое впечатление произвела на вас мебель французского мастера?



## Творческая мастерская



6. Рассмотрите в информационных источниках картину «Подробнее струн» современного белорусского живописца Романа Заслонова. Работы художника содержат многие характеристики искусства барокко. Его холсты наполнены насыщенными, контрастными цветами и деталями, в композиции картин чувствуется движение... А театральность проявляется в том, что персонажи на полотнах словно разыгрывают интригующую пьесу: выступают сами и зрителями, и актёрами. Какие ещё общие черты в стилистике работ Р. Заслонова и барочных художников вы можете отметить?

## § 22—23. Искусство Италии: колыбель барокко

Центр развития итальянского барочного искусства — город Рим. Архитекторы барокко порывают с уравниловкой Возрождения. Они отдают предпочтение неисчерпаемой фантазии пластики и декора.

**Барочный Рим — театр под открытым небом.** В наши дни город Рим считается музеем и театром под открытым небом. В нём можно встретить самых разных «персонажей»: трёхтысячелетняя история развития культуры и искусства оставила тут заметные следы — от Античности до Нового времени.

Отцом барокко называют итальянского мастера *Джованни Лоренцо Бернини*. Он обладал универсальным талантом: проектировал церкви, фонтаны, площади; создавал скульптурные портреты и алтари; работал как сценический художник и инженер. На протяжении многих лет мастер являлся фаворитом папы римского, и благодаря этому ему удалось оставить потомкам уникальное наследие.

Одно из выдающихся произведений Бернини — *фонтан «Четырёх рек»*. Если в эпоху Возрождения в центре городских площадей располагались статуи, то в эпоху барокко — обелиски или фонтаны. Именно для украшения площади перед дворцом семейства Памфили и был воздвигнут фонтан. В его центре находится обелиск римского императора Каракаллы, а обрамляют фонтан фигуры, символизирующие реки: Дунай, Нил, Ганг и Ла-Плату. Фигура, олицетворяющая духа реки Дунай, держит в руках фамильный герб заказчика — Папы Римского Иннокентия X. Скульптурные образы четырёх рек показаны в окружении представителей фауны континентов, по территории которых они текут, — змея, льва, лошади и дельфина. В декоре фонтана мы видим и растительные мотивы: виноградную лозу, ветви пальмы, фрукты и цветы.

В середине XVII века архитектор создал *площадь перед собором Святого Петра* (с. 110), состоящую из двух частей — овальной и трапециевидной, которые «нанизаны» на единую с собором ось. Овальную в плане площадь опоясывает колоннада. Верхняя часть колоннады украшена скульптурой — фигурами святых. Форма овала применялась в проектировании площадей