

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

Джованни Лоренцо Бернини. Фонтан «Четырёх рек» в Риме (фрагмент), Италия (1648—1651 гг.)

впервые. Но она придавала ощущение некоторой неустойчивости пространства. Чтобы избежать этого, Бернини выделил её центр египетским обелиском, а поперечную ось обозначил двумя симметрично расположенными фонтанами.

Рассмотрите на компакт-диске детали фонтана «Четырёх рек» в разных ракурсах. Какие из них в соответствии с идеями барокко можно назвать причудливыми?

Плодотворное соперничество. Основным соперником Бернини был не менее прославленный мастер *Франческо Борромини*. Об их творческой конкуренции сохранилось немало забавных легенд. Архитектор создал церковь *Сант-Иво алла Сапиенца* для уже готового ансамбля римского университета.

Франческо Борромини. Церковь Сант-Иво алла Сапиенца в Риме, Италия (1642—1650 гг.)

Необычная шестиугольная форма церкви напоминает пчелиные соты. Такую форму мастер выбрал не случайно: пчела — символ рода Папы Римского Урбана VIII Барберини, заказчика храма. Пчелиными барельефами декорирован и фасад здания.

Церковь расположена в глубине двора. Она выделяется необычным куполом, в плане напоминающим цветок. Венчает купол спиралевидный по форме *фонарь*. Когда оказываешься в белом с позолотой интерьере церкви, создаётся ощущение, что пространство движется: световой столп словно «ввинчивается» в небо.

Вспомните, какие необычные купола или крыши вам доводилось видеть. В чём заключались их архитектурные особенности (форма, цвет, материалы, завершение или др.)?

Мастер света и тени. Барочное восприятие мира нашло отражение и в итальянской живописи. Настоящим её реформатором выступил художник *Караваджо (Микеланджело Меризи да Караваджо)*. В его произведениях изображены в основном сюжеты Святого Писания. Однако святых художник показывал как простых людей, часто физически несовершенных, с обыкновенными земными чувствами. А для историй из Библии он искал сравнения в повседневной жизни.

В работе «*Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды*» выразительно продемонстрировано эмоциональное напряжение сцены. Каждому из персонажей дана образная характеристика: агрессивные стражники, смиренный Христос и ученики, которые паникуют или сопереживают. Композиционно работа выстроена так, что взгляд зрителя притягивает профиль Иуды, который, целуя Иисуса, подаёт знак стражникам. В этом моменте сконцентрирована основная идея работы: драматизм предательства и всепрощающая сущность Христа. В картине мы видим тот приём, который положил начало *караваджизму* — подражанию манере мастера. Драматичность окружающей среды в работе создана при помощи светотени. Глубокий тёмный фон контрастирует с фрагментами фигур, выхваченными лучом света из тьмы. Персонажи и само действие показаны реалистично: кажется, что эту сцену художник подсмотрел где-то на улицах города.

Караваджо. Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды (1602 г.)

Знаменитая библейская история о предательстве Иуды — одна из самых распространённых в искусстве. Вспомните, о чём повествует эта история. Как вы думаете, почему сюжет предательского поцелуя Иуды так привлекает художников?

Джованни Баттиста Пиранези.
Фантазии на тему тюрем (1745 г.)

Архитектурные фантазии. В Венеции начинал свой творческий путь известный итальянский археолог, архитектор и художник-график, мастер архитектурных пейзажей *Джованни Баттиста Пиранези*. Уникальность его творчества составляют архитектурные фантазии, выполненные в различных графических техниках. В 1745 году Пиранези опубликовал в Риме серию гравюр «*Фантазии на тему тюрем*», получившую впоследствии большую популярность. В названии серии неслучайно употреблялось слово «фантазии»

— это была так называемая бумажная архитектура, не воплощённая в действительности. В своих работах автор поразил зрителей невероятными ракурсами, монументальностью, немыслимыми конструкциями и формами, что позже стало особенностью стиля Пиранези.

Одной из самых известных и мелодичных достопримечательностей Рима, созданной в XVIII веке, считается *фонтан Треви*. Он был построен архитектором *Николо Сальви* и украшен разнообразными скульптурами в духе барокко.

Николо Сальви.
Фонтан Треви
в Риме
(фотография
1972 г.)

Композиция фонтана отличается внушительными размерами и занимает практически всю площадь перед великолепным ренессансным палаццо Пóли. Величественный фасад дворца и роскошная пышность фонтана, примыкающего к нему вплотную, создают впечатляющий контраст. Общая композиция посвящена морской тематике: мифический герой в образе Нептуна на колеснице словно выезжает из центральной ниши здания. В нишах, расположенных по бокам от Нептуна, находятся аллегорические фигуры, а сверху — барельефы.

Рассмотрите в информационных источниках фонтан Треви в разных ракурсах. Какие вы можете выделить стилевые черты ренессанса в палаццо и какие черты барокко — в скульптурной группе фонтана?

Великолепные фрески. В XVIII веке центр развития итальянского искусства переместился в Венецию. Расцвета венецианская живопись достигла в творчестве *Джованни Баттисты Тьеполо*. Он является наследником вековых традиций итальянского искусства и своим творчеством как бы замыкает круг исканий стиля барокко. Живописные композиции Тьеполо с их неожиданными ракурсами и пространственной динамикой, лёгкостью и свободой мазков, тонкостью световоздушных эффектов, прозрачностью мягких красок принадлежат к вершинам мировой живописи. Необыкновенная творческая фантазия и большая работоспособность помогли ему осуществить многочисленные проекты не только для итальянских, но и для иностранных дворов — Вюрцбурга и Мадрида.

Джованни Баттиста Тьеполо.
Венеция принимает дар Нептуна.
Панно для зала
Четырёх дверей
Дворца дожей
в Венеции, Италия
(1745—1750 гг.)

Во многих работах Тьеполо использует язык аллегорий. Живой ум художника позволил ему таким образом соединять прошлое и настоящее, как, например, в панно *«Венеция принимает дар Нептуна»*. В этом произведении город Венеция предстаёт в образе современной дамы, а мифологическая фигура Нептуна — в образе древнеримского бога, подносящего ей дары.

Какие черты барокко вы можете выделить в работе Тьеполо «Венеция принимает дар Нептуна»? Опишите произведение. Обратите внимание на эмоции, с которыми Венеция принимает дары бога морей.

Живописность итальянской музыки. Музыкальное искусство итальянского барокко, как и другие виды искусства, отличалось необычайной контрастностью и вычурностью. Проявлялось это в многообразии *динамики*, которая, подобно светотени в живописи, вызывает у слушателей яркие образные ассоциации — от мягкого, светлого, иногда таинственного до могучего и величественного. С помощью «красок» *мажóra* и *минóra* — основных музыкальных ладов, выделенных в эпоху барокко, композиторы получили возможность передавать

состояния человека и природного мира. Грандиозность барокко выразилась и в масштабности жанров: XVII век ознаменован появлением оперы.

Оперу «Орфей» итальянского композитора *Клаудио Монтеверди* считают первой оперой. В ней уже не было приоритета речевой декламации над весьма скромным музыкальным сопровождением, как в «драмах на музыке». Автор поразил соотечественников музыкой удивительно выразительной, преувеличенно эмоциональной и чувственной. Музыкальные характеристики главных героев оперы — Орфея и Эвридики — отличаются искренней взволнованностью и глубоким драматизмом. Композитор не столько развлекал слушателей, сколько старался передать внутреннее состояние персонажей, глубину их переживаний. Со временем новый стиль, предложенный Монтеверди, назвали *кончитáто* — «*взволнованный стиль*».

Изменения произошли и в инструментальной музыке барокко. Черты «взволнованного стиля» можно обнаружить в музыкальном творчестве одного из самых знаменитых мастеров *барочного концерта* — итальянского композитора *Антóнио Вивáльди*. Композитор ошеломил слушателей страстной, полной неожиданных контрастов и противоречий музыкой. В его концертах один или группа солирующих инструментов противопоставляются оркестру: они словно ведут диалог, то соглашаясь, то соперничая друг с другом.

Берна́рдо Стрóцци. Портрет Клаудио Монтеверди (1640 г.)

Франсуá Морелóн дё ля Кавé. Портрет Вивальди (1723 г.)

В полях лениво стадо бродит.
От тяжкого, удушливого зноя
Страдает, сохнет всё в природе,
Томится жаждой всё живое.

Сонет «Лето» (перевод В. Григорьева)

Большую популярность получили *четыре скрипичных концерта из цикла «Времена года»* Вивальди. Этот цикл не только самый знаменитый в творчестве композитора, но и наиболее показательный для эпохи барокко. Каждый концерт посвящён одному из времён года, а каждая часть отдельного концерта — соответствующему месяцу. Музыка, в основу которой положена определённая программа, позднее стала называться *программной*. В концертах Вивальди такой программой являлись сонеты, в которых описывались поры года.

Картину весны, радостного ликования пробуждающейся природы «рисует» оркестровое звучание — пение птиц, переданное скрипками, журчание ручья, и... в исполнении всего оркестра «весна возвещает о себе молнией и громом». Лето изображено необычно: слушатель оказывается в атмосфере летнего зноя, покоя, лени. Жалобные, несколько заунывные интонации скрипки перемежаются небольшими паузами: гроза приближается. Музыкальная ткань произведения неожиданно наполняется аккордами, резкими гаммообразными движениями, устремляющимися то вверх, то вниз. Мощные пассажи в низких голосах, сложные ритмические фигуры завершают картину летней грозы. Музыка Антонио Вивальди волнует до глубины души, повергает в смятение, вызывая у слушателей восторг и наслаждение.

Прослушайте на компакт-диске токкату из оперы «Орфей» К. Монтеверди, а также фрагменты из частей «Лето» и «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди. «Дорисуйте» при помощи слов картины, начатые в параграфе. Какие средства выразительности вы выделили при прослушивании? Почему?

Пестрота театральной жизни. Богатство и разнообразие театральной жизни Италии не могли не удивлять: лучший в Европе оперный театр, всевозможные кукольные представления, искромётные спектакли комедии дель арте... Но в сценических образах комедии масок уже не отражались жизненные проблемы жителей итальянских городов-государств. Настало время для перемен. Театральную реформу осуществили два драматурга-венецианца — комедийный писатель *Кáрло Гольдóни* и сказочник-фантазёр *Кáрло Гóцци*.

Гольдони ничего не выдумывал, а показал в своих пьесах жизнь итальянцев в её полноте: их будничные заботы, радости и печали. Всё на виду у всех — на обычной для Венеции миниатюрной площади, куда выходят фасады домов, гостиниц и лавочек. Наблюдения за характерами соотечественников драматург сумел перенести на сцену. Поэтому из комедий постепенно исчезали маски. Например, вместо условного Панталоне перед зрителем предстал достоверно изображённый купец, а вместо Арлекина — ловкий слуга-лентяй. Сняв маски, герои смогли демонстрировать на лице различные страсти, волнующие душу итальянского зрителя. Поэтому часто пьесы Гольдони называют *комедиями характеров*.

Труффальдино (один)

Пойду! Один лишь мне пустяк мешает:
В карманах так же пусто, как и в брюхе...
О, бедный, беспризорный Труффальдино!
Карьеру мог бы выбрать ты получше,
Ты мог бы стать... по меньшей мере... Кем же?
Нотариусом? Судьёй? Опять помеха:
Тут надобно умение писать...
Врачом? Уж очень жалко пациентов...
Заняться ремеслом? Так лень мешает...
Нет, вижу я — одно возможным дело:
Умея только есть и спать, я мог бы
Одним быть в совершенстве: королём!

К. Гольдони. «Слуга двух господ»
(перевод М. Гальперина)

Сцена из комедии «Слуга двух господ» Карло Гольдони.
Гравюра (1830 г.)

Драматург Карло Гоцци был непримиримым противником творчества Карло Гольдони. Он прославился как создатель жанра театральной сказки — *фьябы*. В ней Гоцци сумел соединить шутки из комедии масок и философские мысли, сильные страсти и волшебство, поэтическую и прозаическую речь. Уже в первой фьябе «Любовь к трём апельсинам» прекрасными стихами неожиданно заговорили железные Ворота, полусгнившая от сырости Верёвка, голодный Пёс. Чарующую таинственность и зрелищность фьябам «Король-олень» и «Зелёная птичка» придавали добрые волшебники, ожившие статуи, фантастические превращения. Оба драматурга — и Карло Гоцци, и его «соперник» Карло Гольдони — таким негативным явлениям, как лень, тщеславие, ложь и жадность, противопоставляли понятия добра, совести, чести и достоинства.

Прочитайте в параграфе и на дополнительной страничке отрывок из комедии «Слуга двух господ» Карло Гольдони. Подумайте, у какого знаменитого римского комедиографа итальянский драматург позаимствовал приёмы создания комических эффектов.

Барокко сформировалось в Италии. Музыкальная символика и эмоциональность театральных представлений, поражающий своей динамикой синтез живописи, скульптуры и архитектуры были рождены духом времени. Искусство помогало человеку, разуверившемуся в гармоничном мироустройстве, уйти в «театральный» мир иллюзий и аллегорий.

Вопросы и задания

1. Колоннаду собора Святого Петра, созданную Лоренцо Бернини, называли «объятиями церкви». Сам автор дал ей определение «распростёртые крылья». Рассмотрите колоннаду в информационных источниках. Почему её форма получила такие образные названия?

2. Необыкновенное звучание воды и красота фонтана Треви вдохновляли итальянских композиторов на создание музыкальных произведений. Потoki воды звенят, разливаются по фигурам и, обрываясь на камни, шумят, словно морской прибой... Очевидцы говорили, что фонтаны Рима — это его мелодичные голоса, а величественный Треви — непревзойдённый солист столицы. Итальянский композитор Отторино Респиги в 1916 году написал симфоническую поэму «Фонтаны Рима». Её третья часть называется «Фонтан Треви в полдень». Прослушайте этот фрагмент в информационных источниках. Как вы думаете, почему именно вид фонтана в полдень вдохновил композитора? Как это проявляется в музыке?

3. Традиция строить необычные фонтаны с использованием эффекта «обманки» в городской среде была продолжена архитекторами последующих веков. В XX веке в Париже был создан фонтан «Ледяной затор». Плиты тротуара как будто разлетаются под напором струи воды, бьющей из-под земли. Интересно, что скульптора Шарля Додлена вдохновили впечатляющие зимние виды реки Святого Лаврентия в Канаде. Что связывает композицию этого фонтана с произведениями эпохи барокко? Обратите внимание на художественную идею и композиционное построение.

Шарль Додлен. Фонтан «Ледяной затор» в Париже, Франция (XX в.)

4. В музыкальной культуре есть немало циклов, посвящённых теме времён года. Какие из них вам знакомы? Как вы думаете, почему эта тема так популярна в творчестве композиторов?

5. Познакомьтесь с героями фьябы «Зелёная птичка» Карло Гоцци на дополнительной страничке компакт-диска. Какие моменты из фрагментов пьесы вас особенно впечатлили? Какие образы показались наиболее яркими? Роль какого персонажа вы хотели бы исполнить? Почему?

Творческая мастерская

6. Распечатайте на принтере в чёрно-белом цвете наиболее понравившиеся произведения авторов, о которых говорилось в параграфе. На отдельном листе бумаги при помощи клея и ножниц сделайте из этих работ коллаж «Великолепное барокко». Дорисуйте по желанию детали. Возьмите фломастеры, карандаши или краски и раскрасьте отдельные фрагменты коллажа.

§ 24. Суровость и яркость искусства Испании

Расцвет литературы, театра, а затем и живописи наступил в Испании позднее, чем в других государствах Европы, — в период потери престижа страны среди мировых держав. Вопреки экономическому и социальному ослаблению подъём творческих сил Испании был масштабным и стремительным.

Причудливость испанской архитектуры барокко. Испанские мастера легко и охотно воспринимают язык «театральной» барочной архитектуры. Это

связано с тем, что схожие черты — пышность, орнаментальность — были исконно присущи испанскому национальному зодчеству. Однако стилевой цельности в постройках Испании не наблюдалось. Фасады храмов покрывал ковёр дробного и причудливого декора. Облик архитектуры впитал в себя декоративные элементы восточного зодчества, что в соединении с барочной роскошью позолоченных алтарей придавало интерьерам особую мистичность.

В XVII веке в стране возводят в основном культовые постройки. Своим величием выделяется *собор Святого Иакова*, возвышающийся между четырёх площадей города Сантьяго-де-Компостела. Этот храм стал третьим по значению центром христианского паломничества после

Фердинанд Касас-и-Нова. Западный фасад собора Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела, Испания (1738—1750 гг.)