

УДК 7.034.7

РИМСКОЕ БАРОККО

Шубникова Ульяна Сергеевна

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», Москва Россия (129090, Москва, Протопоповский переулок, 9), студентка Факультета управления бизнесом, ulyana.shubnikova@yandex.ru

Аннотация. Настоящей статьёй автор анализирует стиль эпохи барокко, а также его влияние на Рим как одного из крупнейших центров этого художественного направления. В работе осуществляется разбор всех его составляющих: архитектуру, внутреннее убранство, скульптуру и живопись римских мастеров барокко. Особое внимание уделяет историческим, социокультурным аспектам, определявшим развитие барочного стиля в римском искусстве. Автор высказывает свое восхищение в отношении художников и творцов барокко, предлагая рассматривать их произведения более детально. Особое внимание уделено творчеству таких выдающихся мастеров как Микеланджело Мериси да Караваджо, Джан Лоренцо Бернини, Франческо Борромини. Анализируются ключевые принципы барочного искусства, его символика и воздействие на визуальную культуру Рима того времени. Полученные результаты позволяют более глубоко понять роль барокко в формировании римского архитектурного и художественного ландшафта, а также его важное место в истории мирового искусства.

Ключевые слова: искусство; барокко; Рим; пафос; триумф; пластичность; монументальность.

ROMAN BAROQUE

Shubnikova Ulyana Sergeevna

Institute of Business and Design (B&D), Moscow, Russia (129090, Moscow, Protopopovsky lane, 9), student of the Faculty of Business Management, ulyana.shubnikova@yandex.ru

Abstract. In this article, the author analyzes the style of the Baroque era, as well as its influence on Rome as one of the largest centers of this artistic trend. The work analyzes all its components: architecture, interior decoration, sculpture and painting by Roman Baroque masters. He pays special attention to the historical, socio-cultural aspects that determined the development of the Baroque style in Roman art. The author expresses his admiration for the artists and creators of the Baroque, offering to consider their works in more detail. Special attention is paid to the work of such outstanding masters as Michelangelo Merisi da Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini. The key principles of Baroque art, its symbolism and impact on the visual culture of Rome at that time are analyzed. The results obtained allow a deeper understanding of the role of the Baroque in the formation of the Roman architectural and artistic landscape, as well as its important place in the history of world art.

Keywords: art; baroque; Rome; pathos; triumph; plasticity; monumentality.

Введение

Тема «Римское барокко» показалась очень интересной для анализа и более глубокого изучения. Ведь именно в Риме зародилось барокко, как стиль. Римский барокко славится своими грандиозными церквями, монументальными фонтанами и роскошными дворцами. Этот стиль представлен великими художниками, такими как Бернини и Караваджо, и олицетворяет величие и экстравагантность эпохи. В Риме можно увидеть самые изумительные произведения барокко и ощутить дух уникальной эстетики этого периода.

Многие писатели, поэты, музыканты и дизайнеры вдохновлялись эпохой барокко из-за ее экстравагантности и изысканности. Барочный стиль отличается изобилием декоративных элементов, изящных форм и выразительных деталей, что делает его привлекательным для художественного выражения. Барокко также известен своей эмоциональностью и театральностью, что позволяет поэтам, писателям и дизайнерам искренне выразить свои чувства и идеи. Эта эпоха стала популярной и вдохновляла многих творческих людей своей пышностью и сложностью, что создавало уникальные возможности для творчества. И даже в работах нашего времени можно встретить этот стиль.

Цель статьи: исследовать стиль барокко во всех сферах Рима и узнать, как стиль повлиял на развитие искусства в мире.

Методы исследования

Для того чтобы раскрыть тему и достичь поставленные цели, в статье используются следующие методы:

- 1) дедукция — описание всех составляющих исследования начиная с более общих теорий, и постепенный переход к деталям и точным выводам;
- 2) классификация барокко по составляющим (архитектура, внутреннее убранство, скульптура, живопись) и полный анализ каждой из частей;
- 3) онлайн-просмотр произведений, анализ литературных источников;
- 4) синтез полученных знаний как формирование идеологической и эмпирической ценности описываемой темой статьи.

Результаты исследования и их обсуждение

Чтобы лучше разобраться в теме, автор статьи решил начать с истории появления барокко и его определения.

Стиль Барокко (с итальянского — странный, причудливый) появился в европейском искусстве и архитектуре в XVI-XVII веках. Для него характерна

эмоциональная выразительность, величие, масштабность, насыщенность движения, сложность композиционных решений.

По некоторым данным, свое название барокко получил от португальского *la perola barrosa* — так моряки называли жемчужины неправильной формы.

Стиль барокко пришел на смену эпохи Возрождения. Произошло это на территории Италии, на родине самого ренессанса. В эти времена Италия была истощена и ослаблена внутренними войнами. И чтобы возродить былую мощь и доказать всему миру право на привилегированное положение, Италии нужен был свой стиль, который бы подчеркивал богатство и роскошь страны. Но в то же время средств на строительство новых дворцов не было. Именно в эти времена появился стиль барокко, который предполагал, что иллюзию богатства можно создать приемами живописи и скульптуры, а не натуральными и дорогостоящими материалами [1, с. 52-54].

Барокко не сопровождается ни одной теорией, как это было с ренессансом. Стиль развивался, не имея образцов. Казалось, у творцов его не было сознания, что они и в принципе ищут новых путей.

Характеристика стиля. Барокко — это чрезмерный пафос, торжественность, крупные формы, это желание художника удивить своего зрителя, заставить его восхищаться своей работой.

Художники барокко всегда работают с чувствами человека, поэтому три самых главных ее тем — ученичество, триумф и экстазы. Барокко не терпит простоты и ясности, наоборот все должно быть сложным, запутанным и непонятным.

Произведениям барокко свойственен размах и слитность форм. Они весьма текучи, сложны и криволинейны. Основными признаками барокко считается повышенная и подчеркнутая монументальность, представительность, которые в какой-то мере являлись самодовлеющими качествами и достигались нередко искусственными средствами [2, с. 80].

В барокко отмечались:

- усложненность объемов и пространства, взаимное пересечение различных геометрических форм
- преобладание сложных криволинейных форм при определении планов и фасадов сооружений
- чередование выпуклых и вогнутых линий и плоскостей
- активное применение скульптурных и архитектурно-декоративных мотивов
- неравномерное распределение архитектурных средств
- создание богатой игры светотени, цветовых контрастов
- динамичность архитектурных масс¹.

¹ URL: https://www.stilbarocco.ru/stil-barokko-xarakternye-cherty/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F (дата обращения 10.11.2023).

В темах барокко доминирует страх перед человеческими страданиями, который сочетает стремление к жизни и удовольствиям со страхом смерти, перспективой «страшного суда» и чувством тленности и бесполезности существования. Целью эпохи барокко было одновременная вера в чудеса и их изгнание [3, с. 76].

Архитектура

Для архитектуры «римского барокко» характерно усложнение формы планов. По сравнению с ренессансом, барокко отличается пышностью и неожиданными пространственными эффектами, обилием пластичных линий. В архитектуре этого стиля были использованы новые технологии, разработаны новые формы и созданы величественные сооружения [4, с. 265].

Архитектурные формы барокко произошли от эпохи Ренессанса, но значительно превосходили его по сложности, многообразию. Ни одна деталь в этом стиле не являлась самостоятельной, все они были частью чего-то общего, большого и грандиозного.

Архитектура барокко отличается изящными и изгибающимися линиями, создающими движение и энергию. Фасады зданий часто имели выпуклые и вогнутые части, позволяющие создать впечатление пластики и объемности.

Архитекторы использовали свет, чтобы подчеркнуть главные элементы здания и создать эффект объема. Рельефные детали, колонны, фигуры и статуи часто обрамлялись светом, добавляя драматизма и эффектности [5, с. 134-135].

Самыми известными римскими архитекторами того времени являлись: Лоренцо Бернини и Франческо Борромини.

Джованни Лоренцо Бернини — известнейший римский архитектор, благодаря ему Италию называют родиной барокко. Чувственность, эмоциональность, театральность работ архитектора стали определяющими чертами для характеристики упомянутого стиля. Именно ему Ватикан дал задачу сделать Рим столицей, сделать его торжественным и величественным. Самое грандиозное детище автора — Площадь святого Петра (см. рисунок 1).

Рисунок 1 — Площадь святого Петра, 1667г.

Собор святого Петра строится прямо на его захоронении. Над этой работой трудятся не только сам Лоренцо, но еще и Микеланджело Буонарроти, Карло Мадерна, Донато Бараманте и Франческо Борромини. Площадь святого Петра состоит из двух геометрически выверенных частей — овальной и трапециевидной, ведущей к входу в собор. Овальную часть с двух сторон обрамляют полукруглые колоннады. По задумке гениального архитектора, они как бы принимают верующего в свои объятия и направляют к входу в храм [6, с. 258].

Умение создать из одного здания целый ансамбль, умение мыслить пространственно — это и есть задача барокко.

Франческо Борромини — главный соперник Лоренцо Бернини. Из-за того, что Лоренцо был главным архитектором Ватикана, Франческо доставалось намного меньше заказов.

Самой знаменитой его работой стал храм четырех фонтанов. (См. Рисунок 2)

Сан-Карло-алле-Куатро-Фонтане — католическая церковь XVII в. Она находится на крошечном перекрестке, что добавляло сложности к работе. Фасад храма похож на волну, которая создает ощущение движения, вибрации. Игра света и тени на сложных поверхностях создают контрастность и добавляют театрального драматизма и волнения, столь характерного для стиля барокко. Все четыре угла срезаны и в этих срезах находятся скульптуры с фонтанами, именно поэтому храм называли «San Carlo alle Quattro Fontane». Кроме того, на самом вершуре здания расположена виньетка, украшенная картиной. До этого живопись никогда не украшала архитектуру.

Рисунок 2 — Храм четырех фонтанов, 1677г.

Внутреннее убранство. Стиль барокко характеризуется показной роскошью, хотя он сохраняет в себе такую важную черту классического стиля, как симметрия.

В украшении итальянских интерьеров активно использовался такой вид монументальной живописи, как роспись (см. рисунок 3).

Рисунок 3 — Паоло Вероньезе «Вакх, Вертумн и Сатурн», фреска 1560 г.

Много цвета и крупных, богато украшенных деталей, обилие позолоченных украшений: потолок, украшенный фресками, мраморные стены и части декора, позолота. Характерны были цветовые контрасты, например, мраморный пол, оформленный плитками в шахматном порядке [7, с. 156].

Большинство куполов были украшены люнетами, что добавляло большей сложности к сотворению. Люнет — арочный проем в своде или стене, ограниченный снизу горизонталью (см. рисунок 4).

Мебель как предмет искусства, предназначавшаяся преимущественно для украшения интерьера: стулья, диваны и кресла обивались дорогой, богато

окрашенной тканью, огромные кровати с балдахинами и струящимися вниз покрывалами, гигантские шкафы. Зеркала украшались скульптурами и лепниной с растительным узором. В качестве материала для мебели часто использовался южный орех и цейлонское чёрное дерево.

Рисунок 4 — Купол в соборе святого Петра, 1558-1561г.

Скульптура

Скульптура в барокко, так же, как и другие искусствоведческие области этой эпохи, характеризуется излишеством и эмоциональной интенсивностью. Барочные скульптуры отличаются детальностью и динамичностью, часто передавая эффект движения и драматичности. Натуралистичные фигуры переплетаются с изысканными украшениями и деталями.

Лоренцо Бернини занимался не только архитектурой, но и скульптурой. Он выразил душу барокко в скульптуре. И некоторые его работы, находящиеся в церквях, очень далеки от Библии. Например, Аполлон и Дафна (см. рисунок 5) — одна из самых известных его скульптур.

Рисунок 5 — Аполлон и Дафна, 1623 г.

В руках Бернини мрамор превращается в воск, он становится пластичным, податливым. Статую интересно рассматривать под разными углами. Каждый ракурс открывает новое видение композиционного решения. При первом взгляде на работу Бернини кажется, что автор лишь изобразил Аполлона, бегущего за Дафной. Более детальное изучение скульптуры позволяет заметить волшебное перевоплощение героини, трансформацию ее образа от прекрасной девы до дерева. Зритель будто становится очевидцем невероятных изменений [8, с. 264].

Герои Бернини отличаются необыкновенной экспрессивностью и драматизмом, все их эмоции и переживания легко читаются в положении тел и выражении лиц (см. рисунок 6). Бернини мастерски передал красоту, статность и силу Плутона. В теле героя нет ни одного изъяна, каждый изгиб и рельеф мышц создает ощущение необыкновенной реалистичности образа. В то же время образ Прозерпины не уступает по красоте и силе энергии. Поражает, с каким мастерством и изяществом выполнены локоны волос, складки ткани, едва прикрывающей тела героев. В драматичных позах фигур нет ни капли искусственности. Разворот тела, наклон головы, движения рук, отчетливо говорят о противостоянии, которое Прозерпина оказывает в ответ на страсть Плутона [8, с. 278].

Барочные скульптуры часто становятся центральными элементами архитектурных комплексов, создавая эффект величия и пышности. Они призваны вызвать у зрителей эмоциональный отклик и восхищение перед техническим мастерством и художественным превосходством этой эпохи.

Рисунок 6 — Похищение Прозерпины, 1622 г.

Живопись

В барочной живописи популярными темами были религиозные сюжеты, мифология, исторические события, пейзажи и портреты. Художники того времени старались передать высокую эмоциональность и душевное волнение в своих произведениях.

Барочные живописцы также были известны своими сложными и детализированными композициями. Картины часто имели богатое убранство, изощренные драпировки и обилие символики. Необычные ракурсы и сложные композиции добавляли динамизма и глубины произведениям.

Один из самых ярких представителей барочной живописи — Микеланджело Меризи да Караваджо. Он воплощение духа эпохи. Он — азартный, неистовый, он человек, которым владеют страсти.

Любимая тема Караваджо — Вакх (см. рисунок 7). Это первая его картина, написанная после переезда в Рим. Произведение «Больной Вакх» интересно не только с точки зрения событий, происходящих в жизни Караваджо, в тот период, когда он писал картину. Скорее всего, работа молодого живописца была своего рода презентацией его таланта для будущих заказчиков. Караваджо продемонстрировал, как виртуозно он может создавать произведения любого жанра: и натюрморты, и портреты. Вместе с этим он как будто намекнул, что ему также под силу мастерски передать классические образы героев античности [9, с. 198].

Рисунок 7 — Большой Вакх, 1593г.

То, как Караваджо изобразил фрукты, во многом уступает последующим работам художника, таким, как «Юноша с корзиной фруктов» (см. рисунок 8) и «Мальчик, укушенный ящерицей» (см. рисунок 9). В этих картинах детали натюрморты отличаются большей реалистичностью и выразительностью, что,

несомненно, позволяет увидеть, как со временем совершенствовалось мастерство художника [10, с. 224].

Рисунок 8 — Юноша с корзиной фруктов, 1593 г.

Рисунок 9 — Мальчик, укушенный ящерицей, 1596 г.

Выводы

Итак, мы узнали историю римского барокко, проанализировали произведения искусства великих творцов. Поняли, что барокко оказало значительное влияние на культуру Рима в различных сферах искусства, архитектуры, скульптуры, живописи.

Дело в том, что время барокко было периодом глубоких социальных, политических и религиозных изменений на территории Италии. Барокко отражало нестабильность и сомнения того времени. Поэтому барочные церкви и католические помещения оформлялись пышным декором и эмоциональной символикой, чтобы отразить все душевные переживания. Эпоха итальянского барокко оказала долговременное влияние на искусство и культуру многих стран, и его стиль и концепции до сих пор продолжают вдохновлять людей по всему миру.

Список литературы

1. Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2004. 214 с.
2. Шишкина С.Б., Яцун И.В., Шейкман Д.В. Дизайн интерьеров: термины и определения. Екатеринбург: Электронный архив УГЛТУ, 2019. 80 с.
3. Ходж С. Главное об искусстве. М.: МИФ, 2021. 76 с.
4. Жареное Е. Безобразное Барокко. М.: АСТ, 2019. 265 с.
5. Локтев В.И. Барокко от Микеланджело до Гварини. М.: Архитектура-С, 2004. 134-135 с.
6. Коул Э. Архитектура в деталях. М.: Бомбора, 2023. 272 с.
7. Базен Ж. Барокко и рококо. М.: Слово, 2001. 156 с.
8. Томан Р., Бонгессер Б. Барокко. Архитектура. Скульптура. Живопись. Кельн.: Конеманн, 2004. 278 с.
9. Воровская Н. Караваджо. Между ренессансом и барокко. М.: БуксМАрт, 2022. 198 с.
10. Маркова В. Караваджо и другие. М.: Искусство-XXI век, 2023. 224 с.

References

1. Völflin G. Renaissance i barokko (Renaissance and Baroque). Sankt-Peterburg: Azbuka-klassika, 2004. 214 p.
2. Shishkina S.B., Yacun I.V., Sheikman D.V. Dizajn inter`erov: terminy` i opredeleniya (Interior Design: Terms and Definitions). Ekaterinburg: E`lektronny`j arxiv UGLTU, 2019. 80 p.
3. Xodzh S. Glavnoe ob iskusstve (The Main Thing about Art). M.: MIF, 2021. 76 p.
4. Zharenoe E. Bezobraznoe Barokko (Ugly Baroque). M.: AST, 2019. 265 p.
5. Loktev V.I. Barokko ot Mikelandzhelo do Gvarini (Baroque from Michelangelo to Guarini). M.: Arxitektura-S, 2004. 134-135 p.
6. Koul E`. Arxitektura v detalyax (Architecture in Detail). M.: Bombora, 2023. 272 p.
7. Bazen Zh. Barokko i rokoko (Baroque and Rococo). M.: Slovo, 2001. 156 p.
8. Toman R., Bongesser B. Barokko. Arxitektura. Skul`ptura (Baroque. Architecture. Sculpture. Painting.). Zhivopis`. Kel`n.: Konemann, 2004. 278 p.
9. Vorovskaya N. Karavadzho. Mezhdru renessansom i barokko (Between the Renaissance and the Baroque). M.: BuksMArt, 2022. 198 p.
10. Markova V. Karavadzho i drugie (Caravaggio and others). M.: Iskusstvo-XXI vek, 2023. 224 p.

Статья поступила в редакцию 06.07.2024