4 класс История искусства: Прочитать главу из энциклопедии (Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Часть 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII—XX веков.). «АРХИТЕКТУРА И СКУЛЬПТУРА БАРОККО» Выделенный текст переписать в тетрадь.

АРХИТЕКТУРА И СКУЛЬПТУРА БАРОККО

Наиболее характерные черты италь­янской архитектуры XVII в. вопло­тились в памятниках Рима. Именно здесь ярче всего проявилась главная особенность барокко — стремление к созданию ансамбля. Этот стиль соединил постройки разных эпох в архитектурное целое. В римской архитектуре барокко появились но­вые типы храма, городской площа­ди и дворцового ансамбля.

Первым образцом стиля барокко можно считать церковь Иль-Джезу, возведённую к 1575 г. архитектора­ми Джакомо Бароцци да Виньола (1507—1573) и Джакомо делла Пор­та (около 1537—1602) для мона­шеского ордена иезуитов. Автор основной части проекта Виньола обратился к форме купольной бази­лики. Центральный неф церкви здесь

короче и шире, чем в предшеству­ющих постройках подобного типа, а вместо боковых нефов с двух сторон располагаются капеллы (ча­совни).

Очень торжественно выглядит интерьер храма, оформленный мощ­ными колоннами и пилястрами, многочисленными скульптурными украшениями. Обилие деталей при­тягивает к себе внимание вошедше­го в церковь, как бы намеренно за­трудняя движение к области купола, где его ждёт пространственный про­рыв вверх. Всё это напоминает ду­ховный путь человека к общению с Богом — через преодоление стра­стей и пороков.

Интересна композиция фасада Иль-Джезу, выполненного Джакомо делла Порта. Мастер разделил ог­ромную плоскость стены на два го­ризонтальных яруса, оформив каж­дый из них ордером. Более узкий верхний ярус обрамлён по краям спиралевидными деталями — во­лютами *(итал.* voluta — «завиток») и словно перетекает вниз. Это прида­ёт фасаду сложный и выразитель­ный облик. Впоследствии такое оформление стало типичным для многих соборов и церквей в стиле барокко (позднее появился даже термин «иезуитский стиль», относя­щийся к этим постройкам).

*Базилика (от грет. «базилике» — «царский дом») — прямоугольное в плане здание, разделённое внутри столбами или колон­нами на продольные части — нефы.

**Пилястр, или пилястра (от *лат.* pila — «столб»), — плоский вертикальный вы­ступ стены в виде четырёх­гранного столба, имеющий те же детали, что и колонна: основание (базу), ствол и венчающую часть (капитель).

***Ордер (от *лат*. ordo — «ряд», «порядок») — сочета­ние вертикальных несущих опор (колонн, столбов) и горизонтальных несомых частей (антаблемента) архи­тектурной конструкции, их строение и художествен­ное оформление

Огромный вклад в создание цер­ковной архитектуры барокко внес­ли три мастера: Карло Мадерна, Франческо Борромини и Лоренцо Бернини.

Главным делом жизни Карло Мадерны (1556—1629) была пе­рестройка собора Святого Петра (1607—1617 гг.). К основному зда­нию, возведённому в эпоху Возрож­дения Микеланджело, он прибавил с западной стороны большой при­твор, превратив весь собор из цен­трического в вытянутый базиликальный. Помещение храма обрело стремительное движение к подкупольному пространству, где нахо­дится могила Святого Петра.

Франческо Борромини (1599— 1667), ученик Мадерны, построил в своей жизни не очень много. В Ри­ме он возвёл церкви Сант-Аньезе на площади Навона (1653—1661 гг.), Сант-Иво во дворе Римского универ­ситета (1642—1660 гг.) и Сан-Кар­ло алле Куатро Фонтане (1634— 1667 гг.).

Для церкви Сан-Карло был отве­дён маленький и очень неудобный участок на перекрёстке двух улиц. Возможно, поэтому Борромини сделал храм очень небольшим, что необычно для построек барокко. По углам расположены четыре скульптурные группы с фонтанами, отсюда и название церкви. Оваль­ное в плане здание перекрыто купо­лом. Фасад по традиции делится на два яруса, оформленных ордером. Стена верхнего яруса то прогибает­ся, то слегка выступает вперёд, и её (Движению вторит изогнутая линия перекрытия. Кажется, что плотная, тяжёлая масса камня постоянно ме­няется прямо на глазах — это лю­бимый мастерами барокко мотив преображения материи. В интерь­ере храма чистый белый цвет делает все детали светоносными и лег­кими. Здесь всё располагает к со­кровенному общению человека с Богом.

В XVII столетии в Италии возво­дилось много дворцовых ансамб­лей. Мастера барокко стремились соединить в них черты городских и загородных построек. Яркий обра­зец такого подхода — палаццо (дво­рец) Барберини (1625—1663 гг.).

Джакомо Бароции да Виньола, Джакомо делла Порта.

Церковь Иль-Джезу.

1575 г.

Рим.

Карло Мадерна.

Собор Святого Петра. Фасад. 1607—1617 гг.

Франческо Борромини.

Церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане. 1634—1667 гг.

Рим.

Франческо Борромини.

Церковь Сан-Карло

алле Куатро Фонтане.

Интерьер.

1634—1667 гг.

Рим.

Его строительство начал Мадерна и завершили Борромини и Бернини. Со стороны входа здесь впервые по­явился парадный двор, форму кото­рого определил фасад с сильно вы­ступающими боковыми крыльями. Двор объединял здание с городским ансамблем. С противоположной сто­роны раскинулся парк. Таким обра­зом, дворец связан с городом и в то же время образует в нём некий осо­бый мир, сочетающий в себе архи­тектуру и живую природу.

ЛОРЕНЦО БЕРНИНИ

(1598—1680)

Трудно найти мастера, обладавше­го столь мощным дарованием, как Лоренцо Бернини. Подобно вели­ким творцам эпохи Возрождения, он в равной степени проявил себя и в скульптуре, и в архитектуре.

Бернини родился в Неаполе в се­мье художника и скульптора. В двад­цать пять лет он был уже знаменит и с этого времени работал главным образом в Риме.

Первой зрелой скульптурной ра­ботой Бернини стал «Давид» (1623 г.). Согласно Библии, юноша-пастух Да­вид (будущий царь Иудеи) победил в поединке великана Голиафа, силь­нейшего воина армии филистим­лян — народа, воевавшего с иудеями. В эпоху Возрождения Микеланджело и Донателло создали скульптур­ные образы этого библейского ге­роя, которые считались идеальными. В отличие от своих предшественни­ков Бернини показал сам поединок Давида с Голиафом, а не подготовку к нему и не его финал. Давид резко

Карло Мадерна, Франческо Борромини, Лоренцо

Бернини. Палаццо Барберини. 1625—1663 гг. Рим.

разворачивается, чтобы метнуть ка­мень из пращи в голову противника. Ноги широко расставлены, лицо от­ражает мрачный азарт битвы: брови сдвинуты, нервно закушена нижняя губа, на лбу пролегли глубокие склад­ки. Бернини превратил своего Дави­да в некий символ Божественного правосудия.

В произведениях Лоренцо Бернини много черт, неизвестных эпо­хе Возрождения. Скульптор показы­вал не состояние героев, а действие, из которого выхвачено краткое мгновение. Силуэты фигур усложни­лись. В XVI столетии Микеланджело стремился сохранить природную фактуру мрамора, порой оставлял большие участки необработанными. Бернини шлифовал камень, застав­ляя его играть множеством бликов. Он передавал тончайшие нюансы: фактуру ткани, блеск глаз, чувст­венное обаяние человеческого тела.

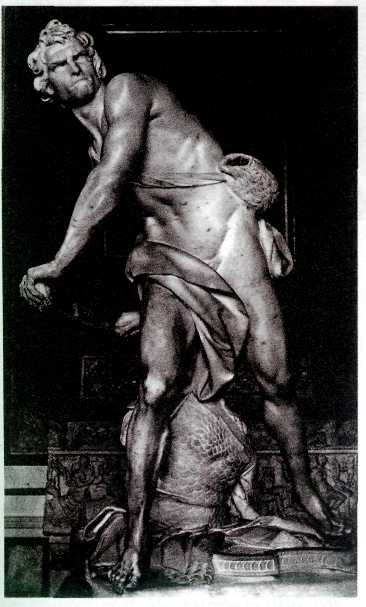
Главная тема в творчестве Бернини — размышления о жизни и чувствах человека, вот почему его так сильно привлекал жанр скульптур­ного портрета. Прежде чем начать работать, мастер долго наблюдал за моделью и делал большое число за­рисовок. Следя за поведением геро­ев в различных ситуациях, он пытал­ся поймать момент, когда сущность их характеров и внутренний мир открывались наиболее ярко. Это «остановленное мгновение» он запе­чатлевал в камне. Невозможно забыть пытливое и властное выражение лица, живо пе­реданное в портрете кардинала Шипионе Боргезе, выполненном около 1б32 г. Полон глубокого обаяния об­раз возлюбленной скульптора Кон­станции Буонарелли (около 1635 г.). Бернини изобразил её очень ин­тимно, с растрепавшимися волосами, без украшений. Но именно это поз­воляет почувствовать силу темпера­мента, энергию и душевную откры­тость модели. Скульптор стремился представить своих героев в минуты глубокого эмоционального подъёма, который он виртуозно передавал через жесты, неожиданные ракурсы, выражение лица, гибкую и подвиж­ную мимику.

Уже зрелым мастером Бернини создал одну из лучших своих компо­зиций — «Экстаз Святой Терезы» (1645—1652 гг.) для алтаря капеллы семейства Корнаро в римском храме Санта-Мария делла Витториа. Святая Тереза Авильская жила в Испании в XVI в., занималась богословием, реформировала монашеский орден кармелиток. Бернини изобразил ми­стическое видение, описанное в её духовном сочинении: «Я видела анге­ла в телесном обличье по левую руку от меня. Он был мал ростом и очень красив. Я видела в его руках длинную золотую стрелу, на острие которой словно бы горел огонь. И за­тем показалось мне, что этой стрелой он несколько раз пронзил моё серд­це и проник до самых моих внутрен­ностей, а когда он извлёк стрелу, по­казалось мне, что он взял с нею моё сердце, и он оставил меня воспламе­нённой великой любовью к Богу». Бе­ломраморную группу — Святую Тере­зу и ангела — мастер поместил среди колоннады из цветного мрамора, а фоном стали позолоченные лучи, символизирующие Божественный свет. В многоцветном окружении скульптура кажется пронизанной этим светом насквозь. Святая Тереза погружена в состояние духовного озарения, внешне похожее на смерть: голова запрокинута, глаза закрыты. Её фигура почти не угадывается за круп­ными, выразительно вылепленными складками одежды; кажется, что в их волнах рождаются новое тело и но­вая душа, а за внешней мертвенной неподвижностью скрывается гигант­ское движение духа.

Бернини всю жизнь сопутство­вали признание и успех. Круг его

заказчиков составляли папы, карди­налы и высшая римская аристокра­тия. Творчество Бернини во многом определило пути развития всей европейской культуры XVII в. В луч­ших его работах виден настоящий мастер, вошедший в искусство со своей темой — темой духовного преображения человека.

*Праща - оружие в виде ремня с расширенной сред­ней частью для метания камней или металлических шаров.

Лоренцо Бернини. Давид. 1623 г. Галерея Боргезе, Рим.

ПЛОЩАДЬ СВЯТОГО ПЕТРА

Лоренцо Бернини выполнял работы для собора Святого Петра с 1624 г. до конца жизни. Он создал монументальные статуи свя­тых и папские надгробия, возвёл кафедру в главном алтаре и ки­ворий (надстройку) над могилой Святого Петра — удивительный пример единства скульптуры и архитектуры. Но самое замечатель­ное творение мастера — площадь перед собором (1657—1663 гг.).

Площадь нередко становилась местом папских богослужений. Именно здесь, перед главным собором католического мира, ог­ромное число паломников, говорящих на разных языках, долж­ны были почувствовать своё духовное единство.

Для воплощения этих идей Бернини нашёл замечательное ре­шение. Пространство перед храмом превратилось в ансамбль из двух площадей: первая, в форме трапеции, обрамлена галерея­ми, отходящими от собора; вторая имеет форму овала, обраще­на к городу и оформлена двумя колоннадами. В симметричных точках этого овала расположены фонтаны, а между ними — обе­лиск, который позволяет ориентироваться на огромной площади. Общие очертания ансамбля имеют скрытое сходство с ключом, напоминая об известных словах Христа, обращённых к апостолу Петру: «И дам тебе ключи Царства Небесного». Характерный для барокко эффект «затягивания» в глубину архитектурного про­странства чувствуется здесь с особенной силой. Колоннады, как огромные руки, охватывают человека и увлекают к собору. Его фасад естественно и гармонично сочетается с площадью.

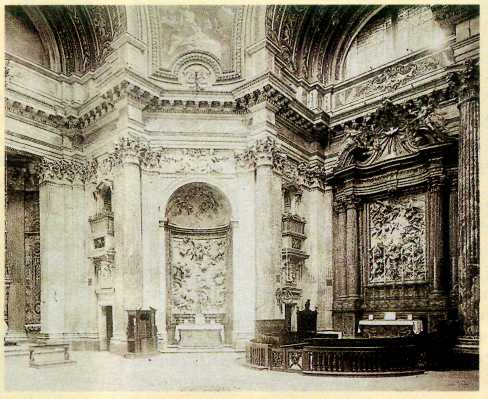
Лоренцо Бернини. Площадь Святого Петра. 1657—1663 гг. Рим.

Фасад церкви Сант-Аньезе эффектно сочетается со знаменитым фонтаном «Четыре реки». Своё название фонтан получил из-за скульптур, которые символизируют реки четырёх частей света — Дунай (Европа), Ганг (Азия), Нил (Африка) и Ла Плату (Америка).

Франческо Борромини.

Церковь Сант-Аньезе. 1653—1661 гг. Рим.

******

Франческо Борромини.

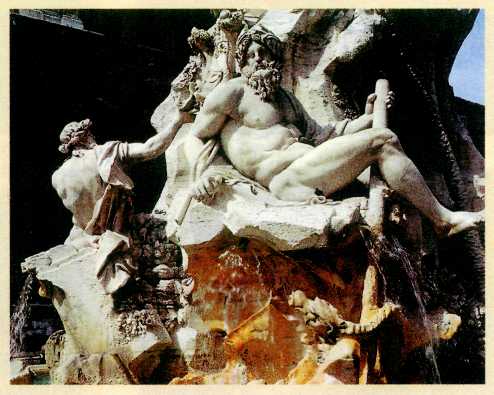
Церковь Сант-Аньезе. Интерьер. 1653—1661 гг. Рим.

Лоренцо Бернини.

Фонтан «Четыре реки».

1648—1651 гг. Рим.

Лоренцо Бернини.

Фонтан «Четыре реки». Фрагмент. 1648—1651 гг.

Рим.

Лоренцо Бернини. Портрет кардинала Шипионе Боргезе. Фрагмент. Около 1632 г. Галерея Боргезе, Рим.

Лоренцо Бернини.

Похищение Прозерпины. 1621—1622 гг. Галерея Боргезе, Рим.

Скульптурная группа на тему из древнерим­ской мифологии постро­ена на противопоставле­нии двух образов — могучего бога подземно­го мира Плутона и неж­ной, изящной Прозерпи­ны (дочери богини плодородия Цереры), ко­торую Плутон похитил, чтобы сделать своей же­ной. Фигура Прозерпины уменьшена в размерах, и этим ещё сильнее под­чёркнута тщетность её сопротивления.

Лоренцо Бернини.

Аполлон и Дафна. 1622—1624 гг. Галерея Боргезе, Рим.

В основу композиции положен сюжет из произ­ведения древнеримского поэта Овидия «Метамор­фозы»: бог Аполлон пре­следует нимфу по имени Дафна, которая стреми­лась соблюсти целомуд­рие. В момент, когда Аполлон уже почти настиг свою жертву, произошло чудо: бога превратили Дафну в лавровое дерево.

Лоренцо Бернини.

Экстаз Святой Терезы. 1645—1652 гг. Капелла Корнаро церкви Санта-Мария делла Витториа, Рим.