

Билет № 2. Барокко в скульптуре

Перевод. Итальянское слово «барокко» означает буквально «странный», «причудливый». В переводе с испанского – «жемчужина неправильной формы».

Хронологические рамки. Стиль, существовавший с конца 16 до середины 18 века в Европе и России. Родина стиля – Италия.

Представители. В Италии: Бернини. В России: Карло Бартоломео Растрелли.

Архитектуру барокко невозможно представить себе без скульптурного оформления. Скульптура барокко подчинялась общему декоративному оформлению фасадов и интерьеров здания. Она отличается монументальностью, вычурностью, подчёркнутой театрализацией образов, динамизмом поз и ракурсов, экспрессивностью лиц и жестов, специфической экстравагантностью.

В экстерьерах зданий во множестве использовались рельефы в виде картушей и маскарон, круглые скульптуры располагались в нишах и на парапетах крыш. **Примеры: скульптурное убранство «Церкви у четырех фонтанов» Борромини. Зимний и Екатерининский дворцы Ф.Б. Растрелли.**



Маскарон - декоративный рельеф в виде маски, изображающей (часто в гротескном или фантастическом облике) человеческое лицо или голову животного.
Картуш - украшение в виде щита или не до конца развернутого свитка, на котором помещается герб, эмблема или надпись.



Картуш

Маскарон

РАЗОРВАННЫЕ ФРОНТОНЫ «Зимнего дворца» Ф.Б. Растрелли, украшенные, КАРТУШАМИ и МАСКАРОНАМИ. ПАРАПЕТ (ОГРАЖДЕНИЕ КРАЯ КРЫШИ) УКРАШЕН КРУГЛОЙ СКУЛЬПТУРОЙ



МАСКАРОН

Разорванный фронтон с КАРТУШЕМ

По своему предназначению барочная скульптура разделяется на культовую и светскую.

Культовая скульптура — это отдельные статуи, скульптурные группы, рельефные композиции, скульптурные надгробия. Их основная тема — изображение персонажей Священного Писания, сцен чудес и мученичества.

Светская скульптура барокко представлена монументами разного типа и назначения: парадные статуи монархов, портреты знати, скульптуры для городских фонтанов и садово-парковая пластика.

Характеристика барокко в скульптуре.

Барочная скульптура отличалась подчеркнутой экспрессивностью (выразительностью) форм, её излюбленными мотивами стали спираль и витые формы, закругленные линии. Для композиции выбираются сюжеты, выражающие:

1. бурную динамику чувств (Бернини «Давид»)
2. сцены превращения (Бернини «Аполлон и Дафна»)



3. аллегорические сюжеты (Бернини «Фонтан у четырех рек», «Обелиск со слоном»)



4. Типичный признак барочной скульптуры — потребность в среде, активное взаимодействие с ней, со стихией воды, воздуха, света. Произведения скульптуры барокко нуждаются в архитектурном или пейзажном обрамлении, поэтому впечатление от них теряется в музейной среде.

Примером союза скульптуры и воды являются фонтаны **Бернини**, например, «Тритон».

В России скульптура барокко представлена творчеством Карло Бартоломео Растрелли



«Статуя Анны Иоанновны с арапчиком»



Бюст Петра I

Растрелли Карло Бартоломео

«Анна Иоанновна с арапчонком»

1741г. Бронза. 223 x 160 x 228; 126 x 68 x 64

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

1. Принадлежность к культурно – исторической эпохе, стилю, соответствие их требованиям. Время создания – первая половина 18 века. Стиль барокко проявляется в подчеркнутой пышности, в контрастном сопоставлении двух фигур. Исключительное богатство фактуры в усыпанном драгоценностями одеянии Анны Иоанновны достигнуто многолетним трудом мастеров-чеканщиков.
2. Жанр - коронационный парадный портрет (круглая скульптура). Вид скульптуры – монументальная пластика (отлит из бронзы)
3. История создания. В творчестве К.Б. Растрелли – это один из лучших образов. Выполненная в натуральную величину группа предназначалась для постановки перед новым (Третьим) Зимним дворцом. Однако кончина Анны Иоанновны в 1740 и восшествие на русский престол императрицы Елизаветы Петровны помешали осуществлению этого замысла. Нарочито грузная и словно застывшая в парадной торжественности императрица олицетворяет деспотию и помпезность эпохи, вошедшей в историю под названием "бироновщины".
4. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции. «Анна Иоанновна с арапчонком» - коронационный портрет императрицы. Она стоит на тронном помосте, покрытом бархатом, отороченным бахромой с кистями. Поза её заученно торжественна: надменная осанка, голова чуть повернута вправо. Величественным жестом правой руки она выставила вперёд и повелительно наклонила скипетр, а левой рукой указывает на державу, которую подаёт арапчонок. Лицо её непроницаемо, ничто не выдаёт мысли и чувства - это маска царственного спокойствия и уверенности... Несмотря на общую импозантность облика, скульптор добился того, что за окаменевшими чертами лица чувствуется жестокая и властолюбивая натура. За сверкающим парадным убором видишь женщину

недальнего ума с насторожёнными мыслями, замкнутую и подозрительную. Всмотриваясь в фигуру Анны, в её тяжёлое лицо с грозно остановившимся взглядом, соглашаешься с описанием, которое дала Н. Б. Шереметева: «Престрашного была взору; отвратное лицо имела, так была велика, что когда между кавалеров идёт, всех головою выше и чрезвычайно толста». Высота статуи 223см.

5. Техника исполнения: отливка из бронзы с чеканкой, имитирующей усыпанное драгоценностями одеяние императрицы.
6. Ваши впечатления: скульптура рождает двойственное впечатление – это мастерски выполненная работа, иллюстрация пышности русского двора с одной стороны, и ощущение мрачной давящей силы, деспотии, олицетворением эпохи которой была эта императрица.



Термины к билету № 2.

Анималистический жанр. Базилика. Аллегория

1. **Анималистический жанр** - жанр изобразительного искусства, основным объектом которого являются животные, главным образом в живописи, фотографии, скульптуре, графике и реже в декоративном искусстве. Художники анималисты: Снейдерс, Пауль де Вос, лошадей любил рисовать Эдгар Дега, Жерико; Рубенс «Охота на крокодилов и гиппопотамов», Шишкин «Утро в сосновом лесу».



Рубенс «Охота на гиппопотамов и крокодилов»



Снейдерс «Птичий концерт»

2. **Базилика** – христианской храмовое здание, вытянутое с запада на восток, внутри разделенное колоннадой на коридоры – **нефы**. Базилики появились в Древнем Риме, где служили помещениями для суда и торговли. В Средние века этот тип здания был приспособлен для христианских храмов. В базиликальных храмах к продольным нефам добавился поперечный неф - **трансепт**. Пересечение продольных нефов и трансепта образует в плане крест (напоминание о распятом Христе). В восточной части храма располагается полукруглое каменное завершение – **апсида**. В апсиде размещается алтарь. Базиликальный тип храма распространился в Западной Европе в католицизме.



3. **Аллегория** - представление в картине или статуе каких – либо идей, понятий и чувств в виде мифологических персонажей или атрибутов; например, любовь могла быть изображена в виде богини любви Афродиты (Венеры), быстротекущее время в виде старика Хроноса с песочными часами в руках, мудрость в виде Афины или её атрибута – совы.



**Рубенс «Союз
Земли и Воды»** -
аллегория благополучия
Фландрии и Голландии в
случае заключения
торгового договора