Стили: барокко и классицизм

В европейском ареале протонаучная эстетика дала наиболее значимые результаты внутри таких художественно-эстетических направлений, как классицизм и барокко.

С Возрождения в западной эстетической культуре намечаются две главные тенденции:

1. Нормативно-рациоцентрическая (к ней относится классицизм), тяготеющая к рационализму, материализму, позитивизму, прагматизму, научно-техническому утилитаризму.
2. Иррационально-духовная (к ней относится барокко), ориентирующаяся на выражение в художественном творчестве духовного абсолюта.

Первая восходит к идеализированной античности; вторая — к идеализированному Средневековью. При этом классицизм делает акцент на идеализированном мире, который в их восприятии мог бы соответствовать замыслу Творца (идеальные тела, отношения, ландшафты и т. п.). А барокко устремляется в сугубо духовные миры, рассматривая видимую реальность как символ и путь к ним.

Барокко

Предпосылки

Барокко (ит. bаrоссо — странный, причудливый) — одно из главных стилевых направлений в искусстве Европы конца XVI — середины XVIII вв. Оно возникло в Италии и распространилось в большинстве европейских стран. Воплощая новые представления о вечной изменчивости мира, барокко тяготеет к эффектным зрелищам, сильным контрастам, совмещению иллюзорного и реального.

Стиль барокко получил преимущественное распространение в католических странах, затронутых процессами Контрреформации. Возникшая в Реформацию протестантская церковь была весьма нетребовательна к внешней зрелищной стороне культа. Зрелищность и была превращена в главную приманку католицизма, ей приносилось в жертву само религиозное благочестие. Как нельзя лучше целям возврата паствы в лоно католической церкви отвечал стиль барокко с его грациозностью, порой утрированной экспрессивностью, патетикой, вниманием к чувственному, телесному началу, проступающим весьма отчетливо даже при изображении чудес, видений, религиозных экстазов.

Но сущность барокко шире вкусов католической церкви и феодальной аристократии, которая стремилась использовать эффекты грандиозного и ослепляющего, свойственные барокко, для прославления могущества, пышности и блеска государства и мест обитания лиц, приближенных к трону.

Стиль барокко с особой остротой выражает кризис гуманизма, ощущение дисгармоничности жизни, бесцельных порывов к неведомому. По сути он открывает мир в состоянии становления, а становящимся миром был тогда мир буржуазии. И в этом открываемом для себя мире буржуа ищет стабильности и порядка. Синонимом устойчивости занимаемого места в мире выступают для него роскошь, богатство. Получается, что стиль барокко соединяет в себе несоединимое: монументальность — с динамизмом, театральный блеск — с солидностью, мистику, фантастичность, иррациональность — с трезвостью и рассудочностью.

Центром развития искусства барокко на рубеже XVI-XVII вв. был Рим. Парковые и дворцовые ансамбли, культовая архитектура, декоративная живопись и скульптура, парадный портрет, а позже натюрморт и пейзаж, — становятся основными видами и жанрами искусства барокко.

Барокко в архитектуре

Для архитектуры барокко (Л. Бернини, Ф. Борромини в Италии, Б. Ф. Растрелли в России) характерны пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм. Часто встречаются развернутые масштабные колоннады, изобилие скульптуры на фасадах и в интерьерах. Купола приобретают сложные формы, часто они многоярусны, как у собора Св. Петра в Риме. Характерные детали барокко: теламон (атлант, держащий свод), кариатида (женщина вместо колонны), маскарон (украшение в форме головы человека или животного в анфас).

Барокко в литературе

Писатели и поэты в эпоху барокко воспринимали реальный мир как иллюзию и сон. Реалистические описания часто сочетались с их аллегорическим изображением. Широко используются символы, метафоры, театральные приёмы, графические изображения (строки стихов образуют рисунок), насыщенность риторическими фигурами, антитезами, параллелизмами, градациями, оксюморонами.

Для литературы барокко характерны стремление к разнообразию, к суммированию знаний о мире, всеохватность, энциклопедизм, который иногда оборачивается хаотичностью и коллекционированием курьёзов, стремление к исследованию бытия в его контрастах (дух и плоть, мрак и свет, время и вечность). Этика барокко отмечена тягой к символике ночи, теме бренности и непостоянства, жизни-сновидения.

Барокко в живописи и скульптуре

В живописи (А. Ван Дейк) и скульптуре (Л. Бернини) преобладают декоративные многоплановые композиции религиозного, мифологического или аллегорического характера, парадные портреты. При изображении человека предпочитаются состояния напряжения, повышенного драматизма. Католическая церковь обрела свой вид во многом благодаря церквям, построенным по проектам Бернини. Но главное его создание — грандиозная колоннада собора Св. Петра и оформление гигантской площади у этого собора. Бернини создал множество скульптурных алтарей

Итак, барокко — это одно из главных стилевых направлений в искусстве Европы XVII века. Синонимом устойчивости занимаемого места в мире выступают для него роскошь, богатство.

Классицизм

Предпосылки

Классицизм (от лат. classicus — образцовый) — творческое направление, сформировавшее художественное мировоззрение, сложившееся в эпоху становления и укрепления европейских монархий и опиравшееся на нормы и образцы античного искусства. Классицизмом именуются также периоды и тенденции в истории европейской художественной культуры, когда формы античного искусства являются эстетическим эталоном.

Абсолютистским государствам не могла не импонировать идея величавого порядка, строгой соподчиненности, внушительного единства. Претендующее на «разумность» государство стремилось к тому, чтобы в нем видели уравновешивающее, объединяющее, героически возвышенное начало. В противовес барокко классицизм выражал стремление к разумному гармоничному строю жизни, а эти стремления были присущи не только монархам, но и народному сознанию, с его идеалами мира, покоя, сплочения страны. Помимо того, привлекательной стороной классицизма выступал его нравственный пафос, гражданская направленность.

Эстетика классицизма ориентируется на подражание классическим образцам: определяющим для него является аристотелевский тезис о подражании искусства природе, она разделяет важный принцип античного театра о трех единствах — места, времени и действия. Но фактически она базируется на рационалистической философии Р. Декарта. Классицизм получил широкое распространение в абсолютистской Франции, а также в ряде других стран (Италия, Германия, Англия).

Классицизм XVII в. был тесно связан с дворянской культурой французского абсолютистского государства. В этот период сформировалась нормативная эстетика, требовавшая от искусства соблюдения определенных законов и правил. Художественные образы классицизма отличались логичностью и гармоничностью выражения; они были разумно организованы, логически построены и, как правило, лишены индивидуальных черт. Установление строгих правил творчества — одна из характерных черт эстетики классицизма. Художественное произведение понималось классицистами не как естественно возникший организм, а как произведение искусственное, сотворенное, созданное руками человека по плану, с определенной задачей и целью.

Наиболее целостную культурно-эстетическую программу сформировал французский классицизм. Его мировоззренческой основой послужил рационализм Рене Декарта.

Классицизм в архитектуре и живописи

Дворцы, церкви, новые парижские площади отмечены строгой симметрией, величественной простотой. Классицизму свойственны стройная упорядоченность формы, идея подчинения личности общественному долгу. Ясность и гармония линий в классицизме как бы подчеркивали разумную закономерность существующего мира и в своеобразной художественной форме отражали идеи Просвещения.

В живописи ведущим стало логическое развертывание сюжета, ясная, уравновешенная композиция, линейно-объемное построение деталей, подчиненная роль света. В произведениях используются исторические, мифологические, религиозные темы, разработка которых отличается гармоничностью и строгостью построения.

Классицизм в литературе

Основателем поэтики классицизма считается француз Франсуа Малерб, проведший реформу французского языка и стиха и разработавший поэтические каноны. Ведущими представителями классицизма в драматургии стали трагики Пьер Корнель и Жан Батист Расин, основным предметом творчества которых был конфликт между общественным долгом и личными страстями.

Высокого развития достигли также «низкие» жанры — басня, сатира, комедия. Французский писатель Жан де Лафонтен известен как автор сказок, комедий, басен, сатирически отображающих жизнь в абсолютистской Франции.

Французский драматург Жан-Батист Мольер развивал в своих пьесах жанр народной комедии, высмеивая праздность и предрассудки дворянства. Его герои говорят обычным языком. В комедии «Мещанин во дворянстве» в сатирическом виде изображен представитель третьего сословия, желавший походить на дворянина. Мольер высмеивал дворянское безделье, эгоизм («Дон Жуан»), стяжательство, церковное ханжество. Отрицательным персонажам противопоставляются находчивые, остроумные люди из народа.

Классицизм в скульптуре

Скульптура эпохи классицизма отличается строгостью и сдержанностью, слаженностью форм, спокойностью поз, когда даже движение не нарушает формальной замкнутости.

Как и в живописи, в скульптуре классицизма царило стремление к подражанию античности. Кажется, ничто не может нарушить покой и сдержанность скульптурных композиций, украшающих Версаль, Веймар, Петербург. Все подчинено рациональности: застывшие движения, идея скульптуры и даже ее расположение в парке или дворце.

Скульптуры классицизма, словно трехмерное воплощение мифов, рассказывают о могучей силе человеческой мысли, о единении народа в достижении общих целей.

Стремясь к рациональному применению пространства, занимаемого скульптурой, мастера тем самым следовали еще одному принципу классицизма — отходу от частного. В одном единственном персонаже, чаще всего взятом из мифологии, воплощался дух целого народа. А герои настоящего с той же легкостью изображались в античном окружении, что лишь подчеркивало их историческую роль.

Заключение

XVII век – это крайне сложная и противоречивая эпоха в жизни европейских государств. Именно в этот период, период ранних буржуазных революций, расцвета абсолютистских монархий, научной революции, зарождаются такие стили в искусстве как барокко и классицизм.

Барокко нельзя рассматривать только как художественный стиль, это и особый образ отношения к миру и с миром. Он связан с кризисом идеалов гуманизма, общественно-политическими потрясениями, характерными для XVII века.

Классицизм, как и барокко, был присущ всей культуре XVII века. Если барокко со своим богатством и многообразием ощущений тяготеет к сенсуализму как способу чувственного познания мира, то классицизм требует рационалистической ясности, упорядоченного метода расчленения целого на части и последовательного рассмотрения каждой из них.