1. **Nazwa i ramy czasowe**

Termin **barok** **pochodzi** prawdopodobnie od portugalskiego słowa **barocco**, którym określano **perłę o nieregularnym kształcie**, a także na zasadzie skojarzenia, gdyż **wytwory sztuki i architektury charakteryzowały się nietypową i inną formą.**

Początek w Polsce 🡪 ostatnie ćwierćwiecze XVI w.

Koniec przypada na połowę XVIII w.

Początek (Europa) 🡪 schyłek XVI w.

Koniec (Europa) 🡪 pierwsza połowa XVIII w.

1. **Wydarzenia i konflikty**

Za koniec baroku w literaturze uznaje się rok 1764 – wstąpienie S.A. P. na tron

* 1563 - **zakończenie soboru trydenckiego**
* **Wojna trzydziestoletnia** (1618-1648), która wciągnęła do walki większość

Państw Europy zachodniej.

Kraje protestanckie:

Księstwa niemieckie

Szwecja

Wsparte przez Francję

Kraje dynastii Habsburgów:

Hiszpania i Austria

* **Wojna domowa w Anglii** – egzekucja Karola I (1649). Przez kilka lat rządzili tam purytanie[[1]](#footnote-1).
* **Polska walki wewnętrze**: **powstania kozackie** (Chmielnickiego) 1648-1654, **rokosze** wywoływane przez możnowładców w obronie wolności szlacheckiej.
* **Polska** **wojny zewnętrzne ze Szwecja** (rujnujący kraj najazd w latach 1655 – 1660), z **Turcją** oraz z **państwem moskiewskim**.
* 1674-1696 - **panowanie Jana III Sobieskiego**
* We Francji królowie Ludwik XIII i Ludwik XIV podporządkowali sobie arystokrację i ograniczyli swobody religijne protestantów. Wprowadzili **monarchę absolutną.**
* **Monarchia absolutna** (absolutyzm)– to ustrój, w którym władca skupia całą władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
* **Kontrreformacja** – działania kościoła katolickiego skierowane przeciwko reformacji (patrz punkt 4.)
* 1764 - koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego - ostatniego króla Polski

1. **Duchowe niepokoje**

W baroku zaczęto **wątpić w możliwości poznawcze człowieka**. Wielkie **osiągnięcia poprzedniej epoki** (odkrycia geograficzne, przewrót kopernikański w astronomii, nauki przyrodnicze) nie tylko dostarczały powodów do dumy, lecz **stawiały nowe pytania** oraz **budziły niepokoje**. Dla wielu wizja nieskończonego świata była wyzwaniem i zachętą do przemyślenia podstaw do filozoficznych, a inni **czuli się bezradni i zagubieni.**

Pisarzom ten świat wydawał sie tajemniczym i niebezpiecznym labiryntem. Podkreślani oni:

* sprzeczności tkwiące w człowieku i otaczającej go rzeczywistości,
* przemoc i okrucieństwo usprawiedliwia się walką o szczytne cele,
* w imię obrony wiary i ojczyzny grabiono, mordowano i torturowano bliźnich
* zmaganie się rozumu z uczuciami i duszy z ciałem
* pragnienie przyziemnych pociech

Wielu myślicieli podzielało **pesymistyczny pogląd na naturę człowieka**. Zaliczał się do nich Mikołaj Sęp Starzyński, który mówił, że **człowiek jest wątły, niebaczny i rozdwojony w sobie**. Pogoń za przyjemnościami odciąga nas od wiary i doskonalenia duchowego. Myśliciele zastanawiali się nad **przemijaniem**, **ulotnością życia**, co jest **istotą dobra i zła** oraz **jakie miejsce w** tej odwiecznej **walce zajmuje człowiek**.

1. **Kontrreformacja**

* **Sobór w Trydencie** (1545 – 1563) **sprecyzował** i **ustalił ostateczny kształt budzących spory zagadnień wiary katolickiej** oraz określił **stanowisko Kościoła** w toczących się dyskusjach religijnych. Ruch kontrreformacyjny:
  + **Dążenie do oczyszczenia** wiary, obrzędowości i literatury **z elementów uznanych za heretyckie i niemoralne.**
  + Przez Europę przetoczyła się **fala nietolerancji i prześladowań innowierców**

Miał on przeciwstawić się rosnącym wpływom wyznań protestanckich

* + Powstał **kościelny indeks ksiąg zakazanych** (1559)
  + Odbyły się **procesy przeciwko heretykom** (spalono np. Giordano Bruno)
  + Powstał **zakon jezuitów odpowiedzialny za reformę szkolnictwa**:
    - kładziono nacisk na **kształcenie humanistów** (zwłaszcza łacinę i retorykę)
    - wykorzystywano odpowiednio dobrane fragmenty dzieł antycznych
  + Dzięki takiej strategii kościół **stał się atrakcyjny dla artystów i pisarzy** jako ideowy przewodnik i mecenas sztuki.
  + Dzieła miały okazywać triumf wiary
  + Sztuka dworska tworzona na zamówienie arystokratów i władców miała głównie bawić, dostarczać emocji i wzruszeń a także pełnić funkcje reprezentacyjne
  + Sztuka zamawiana przez bogatych mieszczan (głównie w krajach protestanckich) rozwijała się wokół realizmu i polegała na obserwacji życia codziennego.

1. **Barok w Polsce**

Podobnie jak w Europie **na atmosferę intelektualną i artystyczną w Polsce miały wpływ spoty między katolikami a protestantami.** Coraz większą rolę odgrywały hasła kontrreformacji i naciski na **ograniczanie swobody wyznania dla niekatolików**. Rezultatem tego było **prześladowanie i wygnanie arian** w 1658 r. oraz **ograniczenie praw innowierców**. W 1717 r. **zakazano protestantom odprawiania publicznych nabożeństw**. Co było charakterystyczne dla polskiego baroku to **połączenie idei kontrreformacji z uzasadnieniem ekspansji na wschód**. Coraz więcej uwagi poświęcano na obronę granic przed Turkami wyznającymi islam. Wojny z nimi trwały cały XVII wiek. Powstał wtedy **mit o Polsce** jako o **przedmurzach chrześcijaństwa** jako pierwszej linii obrony przed wyznawcami islamu.

1. **Sarmatyzm**

W Rzeczypospolitej ukształtował się **podział na wyrafinowaną kulturę dworską**, czerpiącą nowinki i naśladującą arystokratyczne salony dworskie w Europie oraz **kulturę ziemiańską**, czyli **sarmacką**. Reprezentowała ją **szlachta średnia i drobna**. Byli oni **niechętni do nowinek** zachodnich i **odwoływali się do swojskości i tradycji**. Tam narodziła się koncepcja, jako że **szlachta miała pochodzić od starożytnych Sarmatów**, których przedstawiano jako **kochających wolność wojowników.** Mieli **bronić** oni **swoich obyczajów** przed obcymi wpływami. Mit ten miał też **funkcje polityczne**, jako że **uzasadniał ekspansję Polski** na wschód, jako że z tam tond miał pochodzić to plemię. Sarmaci **odrzucali renesansową ciekawość** świata i **zastąpili ją ksenofobią**. Byli przekonani, że ustrój Polski jest doskonały, tak samo jak wzorce obyczajowe i kulturowe.

1. **Życie codzienne**

Charakterystyczna cecha barokowych obyczajów - **skłonność do sztuczności** i **nadawania nawet prozaicznym czynnościom teatralnej oprawy** (np. zwykłe codzienne czynności, stroje - czysta bielizna symbolizowała czystość ciała i ogładę, uczty, zabawy). Sądzono, że **kontakt z wodą jest szkodliwy dla zdrowia.** Brud **usuwano ściereczkami**, a przykre **zapachy tłumiono pachnidłami** (zamożniejsi - perfumy i pudry, biedota - sadza z oliwą lub czosnek z octem winnym). Polska szlachta sarmacka wykształciła własny, specyficzny styl życia.

1. **Filozofia**

Barok był okresem zamętu, niepokoju i konfliktów. Wiele osób przeżywało **rozterki religijne** w związku z **zaostrzeniem się walki między Kościołem katolickim, a protestantami**. Postępy w medycynie, naukach ścisłych i przyrodniczych oraz odkrycia nowych lądów spowodowały, że ludzie uświadomili sobie, jak mało wiedzą o świecie i sobie samych. Zwątpienie w możliwości poznawcze człowieka stało się **przyczyną głębokiego kryzysu duchowego i intelektualnego**. Jego wyrazem były poszukiwania filozoficzne, które stawiały sobie za cel odnalezienie porządku w świecie oraz zrozumienie zasad rządzących nim.

Filozofia Kartezjusza - główne założenia:

Można podać w wątpliwość poznanie zmysłowe i oparte na tej podstawie rozumowanie

Niepodważalne jest jedynie myślenie, które zakłada istnienie myślącego “*ja”* (***Myślę, więc jestem***)

Filozofia Pascala - główne założenia:

Rozum ludzki nie jest w stanie pojąć nieskończoności

Tylko wiara może zapewnić człowiekowi szczęście

1. **Sztuka**

Charakterystyczne cechy sztuki baroku:

* odejście od ideału i harmonii
* wykorzystywanie w pracach silnej ekspresji, wyrafinowanego stylu i przesady
* Wprowadzenie przez twórców bogatej ornamentyki, ostrych kontrastów i teatralności przedstawianych scen
* Świadome zakłócanie harmonii i proporcji obrazu
* wykorzystywanie efektu iluzji i złudzeń optycznych
* Dzieła miały być oszałamiające, zadziwiające i miały budzić szacunek
* Artysta skupiał się nad tym aby zadziwić odbiorcą i przekazać mu to jak bardzo złożony jest świat i jak wiele wymiarów piękna posiada

1. **Architektura**

Cechą charakterystyczną architektury barokowej była **różnorodność form**, zarówno w **budownictwie sakralnym**, jak i **świeckim**. Popularne były układy architektoniczne oparte na planie **elipsy**, takie jak otoczony **kolumnadą plac** przed watykańską bazyliką Świętego Piotra. Rozwijała się sztuka **projektowania ogrodów**, której bardzo dobrym przykładem jest klasycystyczny kompleks pałacowo - parkowy w królewskiej rezydencji w Wersalu pod Paryżem. W architekturze sakralnej świątynie miały ukazywać potęgę katolicyzmu i podkreślać **wspaniałość obrzędów religijnych**. Przykładem tego jest jezuicki kościół II Gesu w Rzymie, który stał się wzorem dla barokowych kościołów w całej Europie. Barokowi architekci unikali linii prostych i zastępowali je nieregularnymi krzywiznami. Rezygnowali z form jednoznacznych, dążyli do wzbudzenia zaskoczenia. W najbardziej charakterystycznych dla epoki dziełach, architektura, rzeźba i malarstwo splatały się w jedną całość wykorzystując na przykład efekty świetlne. Barokowe wnętrza chętnie ozdabiano malowidłami dającymi efekt iluzji. W ten sposób malowidło otwierało salę czy wnętrze kościoła na nieskończoną przestrzeń, wywoływało wrażenie lekkości i wprowadzało nastrój uduchowienia.

1. **Malarstwo**

Częste tematy podejmowane przez barokowych artystów to **tematy mitologiczne i biblijne**. Głównymi gatunkami były **portrety, pejzaże i martwa natura**. Artyści skupiali się na **emocjach.** Chcieli, aby ich obrazy **wywoływały zdumienie i zachwyt** co skłaniało odbiorcę do refleksji nad złożonością świata.

Malarze baroku:

* Caravaggio - tworzył we Włoszech.
* Peter Paul Rubens - malarz ludzkiego ciała, tematyka mitologiczna, sceny inspirowane wątkami religijnymi są pełne dramatyzmu,
* Rembrandt Harmensz van Rijn - malarz ducha, twórca portretów i scen zbiorowych wydobywał **prawdę uczuć i przeżyć**,
* Jan Vermeer - pochodzący z Delf, malował codzienne sceny i zwykłych ludzi, nadawał prostym tematom i przedmiotom wzniosły, niemal sakralny charakter.

1. **Rzeźba**

W baroku posągi cechowała **silna ekspresja**, **patos** oraz najważniejsze, czyli **dynamika ludzkiej sylwetki**. Dynamiczne pozy i gesty miały **odzwierciedlać silne emocje**. Zwracano również uwagę na **anatomiczne szczegóły postaci**. Nawiązywano do twórczości renesansowego Michała Anioła. Za najwybitniejszego rzeźbiarza baroku uważa się **Giovanniego Lorenza Berniniego**, spod którego ręki wyszły takie dzieła jak “Apollo i Dafne” czy “Dawid”. W tej epoce rozwinęła się także rzeźba grupowa, w której często wykorzystywano motywy mitologiczne, dzieła takie zdobiły na przykład fontanny.

1. **Styl sztuki barokowej** - rozwijał się od schyłku XVI w. do końca XVII wieku, a nawet do połowy XVIII stulecia. Początkowo we Włoszech, później również w innych krajach Europy. Barok można uznać za styl „**totalny**”, obejmujący swoim zasięgiem w**szystkie przejawy życia,** ale też **przenikający większość warstw ówczesnego społeczeństwa** Cechy stuki barokowej:

* gwałtowne kontrasty,
* iluzjonizm[[2]](#footnote-2) i efekty świetlne,
* dynamizm i ruch,
* zmysłowość w przedstawianiu ludzkiego ciała,
* ozdobność i zawiłość formy (patos),
* dążenie do wywołania emocji (zdumienie, zachwyt)
* wyrażanie niepokoju i niepewności

1. **Rembrandt**

„Lekcja anatomii doktora Tulpa” – jedno z najbardziej znanych dzieł. Jest to portret grupowy. Rembrandt „stworzył na nowo” portret. Holandia w XVII wieku była głównie protestancka, więc sztuka nie była tworzona dla kościoła. Artyści i uczeni mieli także więcej możliwości i mogli sobie pozwolić na większą otwartość w tym co robią. Obraz jest bardzo szczegółowy, widać, że każda postać coś robi, patrzy się na coś innego, co było nowością, bo zwykle portrety grupowe były tylko suchym pokazaniem twarzy konkretnych osób. Postacie są ułożone na planie piramidy, dzięki czemu każda z nich jest widoczna. Jednak piramida ta jest przekrzywiona w lewo, przez co doktor Tulp jest sam po prawej. Obraz jest bardzo realistyczny, Rembrandt przykuwa naszą uwagę do twarzy i do głównej akcji, czyli do operacji doktora Tulpa. Ten obraz tak naprawdę rozpoczął jego karierę, a osiągną to w bardzo młodym wieku, gdyż jego rówieśnicy kończyli dopiero studia.

1. **Vermeer – Dziewczyna z perłą**

To nie jest portret, jest to reprezentacja określonego typu osoby. Obraz jest porównywany do Mona Lisy, jednak oba obrazy są różne. Zwraca się uwagę na to, że obraz ten jest tajemniczy i powoduje zastanowienie o czym myślą, kim są, jaka jest nasza relacja z nimi. Jest bardzo dużo możliwych interpretacji i tak naprawdę nie wiadomo, która jest prawdziwa, bo po prostu takiej nie ma. Podziwia się pracę nad światłocieniem, odbicia w kolczyku współgrające z szyją ukrytą w cieniu, gładkość skóry twarzy oraz harmonię niebieskiego w chuście.

1. **Rubens**

Podniesienie krzyża. Rubens został prawie zmuszony do namalowania tego obrazu. Zmienił tryptyk, bo zamiast umieścić trzy obrazy w trzech skrzydłach, podzielił jeden obraz i umieścił go w trzech częściach. Rubens czerpał zarówno z tradycji/sztuki włoskiej i niderlandzkiej. Łączy on złożoność i precyzję, z jaką włosi oddawali i malowali ludzkie ciało oraz jak działali światłocieniem z bardziej charakterystyczną dla północy Europy centralnej szczegółowością obrazu. Obraz jest bardzo dynamiczny, oparty na linii biegnącej z prawego dolnego narożnika, do lewego górnego. Wszystko się rusza, jest bardzo blisko. Obraz jest bardzo duży, 4,57 metra szerokości i 3,35 wysokości. Po prawej widzimy jakiegoś rzymskiego oficera/urzędnika i dwóch złodziei, którzy też zostali powiedzeni na krzyżu. Po lewej jest Maryja, która jest smutna, ale pogodziła się z tym co się stało.

1. Purytanie – radykalny ruch religijny [↑](#footnote-ref-1)
2. Iluzjonizm – w malarstwie dążenie do możliwie wiernego oddania złudzenia rzeczywistości. W iluzjonizmie stosuje się zasady perspektywy, dążąc do zaakcentowania przestrzeni, oraz budowy anatomicznej, starając się równocześnie oddać wiernie barwę i materialność postaci i przedmiotów. [↑](#footnote-ref-2)