Лекція №

Тема: МИСТЕЦТВО НОВОГО ЧАСУ. БАРОКО

1. Бароко

Бароко і ***класицизм*** - основні художні стилі Нового часу. Епоха бароко пов'язана з формуванням в Європі капіталістичних відносин, підприємництва, і в ній формується особливий тип активної особистості - особистості, девізом якої стає фраза: "У квітучому тілі - героїчний дух!" Ця патетика, підвищена емоційність в чому визначають перший стильові риси в мистецтві даної епохи. Вони починають формуватися ще в мистецтві Ренесансу. Ряд представників образотворчого мистецтва відноситься пізнішими дослідниками цього періоду як до Відродження, так і до бароко. Наприклад, фрески Аннибале Каррачі мистецтвознавці XVIII в. зараховували до високих досягнень саме Ренесансу, але сьогодні вони розглядаються як раннє бароко. Те ж можна сказати і про творчість Ель Греко, Веронезе, пізнього Тиціана та ін.

Арх. [Карло Мадерно](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE), церква [Св. Сусанни](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D0%A0%D0%B8%D0%BC)) у [Римі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC), один з перших зразків римського бароко, 1603 рік.

Фінал епохи теж розтягнутий у часі. У деяких країнах бароко плавно переходить в ***рококо,*** це стосується мистецтва Франції. Але в інших країнах, в першу чергу в Росії, бароко як художній стиль довго існує в рамках своєї специфіки, не переходячи в рококо, а завершується епоха не тому, що її цінності стають незатребуваними, але за царським указом. Тимчасові рамки епохи: кінець XVI ст., Весь XVII століття і, в окремих країнах, перша половина XVIII ст.

Культура бароко - плід епохи, охопленій глибокою соціально-економічною кризою; помпезна пишнота королівських дворів і торжество Контрреформації, зримо виражалося в не менш чудових церковних будівлях, не могли приховати занепаду, що почався в Європі, релігійні основи якої були приголомшені Реформацією, а також першими завоюваннями раціоналізму і сучасної науки.

Гостре відчуття кризи, що тривало приблизно півтора століття, поки на зміну йому не прийшов оптимістичний гуманізм Просвітництва, визначило багато характерні риси мистецтва бароко. Розчарування в навколишньому світі і відчуття його ілюзорності; сприйняття життя як театру і жорстоке усвідомлення невблаганно поточного часу, неминуче тягне до смерті; пристрасть до зовнішніх ефектів і перебільшеною експресії, особливо в образотворчих мистецтвах. Але, як це не парадоксально, такі тенденції, занепадницького, декадансние в своїй основі, викликали вибух чуттєвого начала, пробудили смак до життя і її радощів. Це знайшло відображення у вражаючому блиску пластичних мистецтв і багатстві барокової музики.

Розстановку пріоритетів у художній діяльності епохи визначив Шекспір (його пізніші твори також відносяться до бароко), сказавши: "Весь світ - театр!" Саме театральне мистецтво стає лідером серед видів творчої діяльності епохи. Але і архітектура, і скульптура, і живопис дають в цей період зразки самобутнього, новаторського мистецтва, стильові особливості якого впізнавані у художників різних регіонів. Перед нами так званий "великий стиль", коли всі види художньої діяльності, від кравецької мистецтва до грандіозних соборів, орієнтуються на одні й ті ж ідеали, одні й ті ж стильові риси. Колористичні рішення в інтер'єрі залів у різних кінцях Землі разюче подібні.

"Барокко" в перекладі з італійської означає "примхливий", "химерний", а в перекладі з португальської - перлина неправильної форми. Це виправдовує відмову від правильної симетрії в зовнішньому і внутрішньому оформленні будинків, в складному малюнку туалетів та зачісок, екіпажів і скульптурних груп, вигадливих живописних композицій на сюжети античних міфів і біблійних історій. Саме в цей час буде сформульовано постулат, що симетрія - естетика дурнів.

Примхливість декору, використання в ньому фантастичних образів, асиметрія, патетика бароко виявляють близькість його з готикою. Ці ж риси, які бароко транслює від середньовічних досягнень до художніх форм інших епох, виявляться пізніше в мистецтві ***модерну*** і ***постмодерну.***

Мистецтво та культура бароко XVII-XVIII ст. вийшли за межі європейського континенту, завоювавши іспанські та португальські колонії Нового Світу. Поступово видозмінюючись, імпортовані з Піренейського півострова форми знаходили оригінальні місцеві риси у міру того, як процес етнокультурного змішання охоплював і художню сферу. Стиль бароко переносився з країни в країну заїжджими майстрами.

Статуя янгола з терновим вінцем [Л. Берніні](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%BD%D1%96) у [Сант Андреа делле Фратте](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5)

2. Бароко в українському мистецтві

На західні землі України бароко прийшло рано — в перші роки 17 ст. Протягом 1610—1630-х років у Львові був збудований найбільший у [Львові](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2) [костел єзуїтів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D1%94%D0%B7%D1%83%D1%97%D1%82%D1%96%D0%B2_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)) на плані першого барокового римського собору [Іль Джезу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_Il_Ges%C3%B9), завершенням будівництва якого займався архітектор [Джакомо Бріано](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE). Католицька громада Львова вже у 1644 р. мала дивний зразок італійського бароко — [Стрітенський костел босих кармелітів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)) (збережений). Архітектор [Джованні Баттиста Джизлені](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96) майже точно скопіював храм [Карло Мадерно](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE) у Римі, побудований там у 1603 р. Зберігся й Петропавлівський костел і монастир у [Луцьку](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA), побудований архітектором з Венеції [Джакомо Бріано](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE) у 1606—1610 рр. Не вщухає захоплення й від костелу Св. Трійці в містечку [Олика](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0), побудований [Радзивіллами](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%B8), де працювали Б. Моллі та Я. Маліверна ще в 1635—1640 рр. (збіднілий, пошарпаний, але збережений). А будуть ще церковні барокові велетні в [Барі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80), [Городенці](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0), [Бучачі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%87), Микулинцях, [Золочеві](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%B2), [Вінниці](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F), [Ізяславі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2), [Кременці](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C), [Почаєві](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%97%D0%B2). Шедеври бароко донині стоять у [Львові](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2), [Бердичеві](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2), [Кам'янці-Подільському](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9), [Наварії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)), [Угневі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BD%D1%96%D0%B2), [Підкамені](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C), [Богородчанах](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8). На завершення доби бароко з середини XVIII ст. у Львові були зведені [Костел домініканців](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)) та [Собор святого Юра](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D0%B0), перебудовані інтер'єри більшості святинь.

Назвемо лише три пам'ятки неперевершеного світського бароко — палац у Підгірцях з бароковим італійського типу парком (1640 рр — реставрується) та палац у селі Оброшино. Останній й понині дивує збереженою скульптурою брами, скульптурою Атласу на службовому приміщенні та бароковим садовим фасадом палацу. Перебудова парадного фасаду в стилі модерн лише підкреслила красу барокових залишків брами, огорожі та сходинок.

Дивний бароковий [палац Сангушків в Ізяславі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D2%91%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B2_%D0%86%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96) — суцільна руїна (архітектор [Паоло Фонтана](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%BE_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0), 1750).

В кожнім разі, в Україні мистецтво бароко роздвоїлося: в Західній Україні ([Підляшшя](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%88%D1%8F), [Галичина](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0), [Волинь](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C), [Поділля](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F)) воно зберегло форми єзуїтського бароко, що залишилося ближчим до свого першоджерела; в Центральній та Східній Україні ([Слобожанщина](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0) та [Чорномор'я](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F)) воно сильно модифікувалося й набрало зовсім оригінального забарвлення — т. зв. [козацького бароко](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE). Різниця між цими двома галузями в основі одного стилю особливо яскраво виявляється в архітектурі, менше — в скульптурі, хоч добре помітна в скульптурі декоративній; найменше її знати в малярстві.

В 18 ст. в [Україні](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0), переважно в [Києві](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2), [Переяславі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2) та [Львові](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2), в стилі українського бароко були створені видатні споруди та цілі архітектурні комплекси. Найвизначнішими з них є: Духовна академія в Києві (Й. Шедель, 1732—1740), Ковнірівський корпус в Києво-Печерській лаврі ([С. Ковнір](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), 1721—1773), надбрамна [церква](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F)) Кирилівського [монастиря](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80) в Києві (І. Григорович-Барський, 1760), [Собор святого Юра](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D0%B0) у Львові (Б. Меретин, 1745—1770), [ратуша](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B0) в [Бучачі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%87) (Б. Меретин, 1751), церква в Почаєві (Г. Гофман, Ф. Кульчицький та М. і П. Полейовські, 1771—1791). У композиції цих будівель помітне прагнення до зовнішнього блиску, парадності, до розвиненої архітектурної декорації — вибагливі [фронтони](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD), соковиті ліпні [орнаменти](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82) та [майоліка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0). Колони, півколони та [пілястри](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80) [архітектурних ордерів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80) у тому чи іншому трактуванні [фасадів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4) займали провідне місце.

[Церква Св. Андрія](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0), [Київ](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)

В українському живописі стиль бароко позначився насиченістю [композицій](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE)), [колористичною](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1) вишуканістю й [декоративністю](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80). Персонажі на [іконах](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0) і [портретах](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82) зображаються в дорогому одязі, типаж і аксесуари українізуються («Св. Параскева П'ятниця», 1701, майстра Пилипенка з с. Високого, розписи [Рутковича](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD) в церкві [Скваряви](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0) та [Кондзелевича](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%99%D0%BE%D0%B2) в [Богородчанах](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8)). В портреті помітне прагнення до імпозантності пози, небуденного оточення (портрет воєначальника Григорія Гамалії в Київському музеї українського мистецтва). Риси піднесеності і декоративності яскраво виявилися у скульптурі [ратуші](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B0) в [Бучачі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%87), [рельєфах](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84) дзвіниці Софійського собору в Києві. Риси бароко виступають також у розписах Троїцького собору Густинського монастиря (кінець 17 ст.) та пізніше Троїцької церкви Києво-Печерської лаври, виконаних під керівництвом А. Галика. Тут композиції сповнені динаміки й руху, а [персонажі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6) подані в природних позах, в золототканому і багато орнаментованому одязі.

Бароко яскраво відбилося в різьбі дерев'яних [іконостасів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81) середини 18 ст., які являли собою величні декоративні композиції, що ніби золототканими завісами закривали [вівтар](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B2%D1%82%D0%B0%D1%80) (іконостас Покровської церкви в селі [Великі Сорочинці](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96) Полт. обл., 1732, та ін.), а також у ювелірних виробах ([келихи](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85), блюда, оправи євангелій тощо) і в [книжковій графіці](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0), [гравюрах](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0).