

IL BAROCCO E IL ROCOCÒ

L'Architettura

Il Seicento è un secolo di grandi cambiamenti per l'Europa. L'Italia continua a essere divisa in tanti piccoli stati e lo Stato della Chiesa cerca di riportare al massimo splendore la città di Roma, sede del papato, per recuperare prestigio e potenza dopo la Riforma protestante.

Roma diventa il centro del Barocco: qui vengono chiamati i più famosi architetti italiani ed europei del tempo. Gli architetti più importanti sono Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini che abbandonano le regole rigide dell'architettura classica e creano uno stile in cui predominano la linea curva, le decorazioni e il movimento, spesso con la ricerca di effetti scenografici.

La pittura

La pittura è caratterizzata da importanti innovazioni. Tra le maggiori novità ci sono:

- il realismo drammatico di Caravaggio e Rembrandt in soggetti storici, religiosi o mitologici, ripreso anche nello stile candela (ombre scure create da un unico punto di luce, come per esempio una candela);
- il realismo della pittura "di genere", come quello dei pittori fiamminghi, con atmosfere più serene in soggetti di vita quotidiana o di natura morta;
- la nascita delle Accademie, cioè scuole dove i giovani imparano le tecniche artistiche. Una delle prime nasce a Bologna grazie ad Annibale Carracci.

Il Barocco si diffonde anche in Spagna, con Diego Velazquez. Nelle Fiandre, ovvero nei Paesi Bassi, il barocco vive invece il suo secolo d'oro grazie alla richiestissima produzione pittorica di soggetti "di genere" da parte di pittori come Jan Vermeer, Jan Steen e Frans Hals.

La scultura

Gian Lorenzo Bernini è famoso anche come scultore. La sua arte è caratterizzata da gruppi scultorei mossi e articolati, panneggi avvolgenti e teatralità nelle espressioni. In generale l'arte barocca si prefigge di stupire, meravigliare ed emozionare.

BAROQUE AND ROCOCO

Architecture

The 17th century is a century of great changes for Europe. Italy continues to be divided into many small states and the Papal States try to bring the city of Rome, the seat of the papacy, back to the height of its splendour, to regain prestige and power after the Protestant Reformation.

Rome becomes the centre for Baroque: the most famous Italian and European architects of the time are summoned here. The most important architects are Gian Lorenzo Bernini and Francesco Borromini, who abandon the rigid rules of Classical architecture and create a style in which curved lines, decorations and movement are predominant, often in search of scenographic effects.

Painting

Painting is characterised by important innovations. The main novelties are:

- the dramatic realism of Caravaggio and Rembrandt in the depiction of historical, religious or mythological subjects, also taken up in the candlelight style (dark shadows created by a single lighting point, such as a candle for example);
- the realism of "genre" painting, such as that of the Flemish painters, with more serene atmospheres in the depiction of everyday life subjects or still-lives;
- the founding of academies, which is to say schools in which young people learn artistic techniques. One of the first is founded by Annibale Carracci in Bologna.

Baroque also spreads to Spain, with Diego Velazquez.

In Flanders, which is to say in the Netherlands, Baroque has its golden century thanks to the high demand for paintings of "genre" subjects by painters such as Jan Vermeer, Jan Steen and Frans Hals.

Sculpture

Gian Lorenzo Bernini is also famous as a sculptor. His art is characterised by dynamic and articulated sculptural groups, enveloping folds and theatrical expressions. Generally speaking, Baroque art aims to amaze, astonish and thrill.

AUDIO

LE BAROQUE ET LE ROCOCO

L'architecture

Le 17e siècle est une époque de changements importants pour l'Europe. L'Italie est divisée en de nombreux petits États et les États pontificaux cherchent à redonner ses lettres de noblesse à la ville de Rome, siège de la papauté, pour retrouver son prestige et son pouvoir après la Réforme protestante.

Rome devient le centre du Baroque : les plus célèbres architectes italiens et européens de l'époque y sont appelés. Les plus importants sont Gian Lorenzo Bernini et Francesco Borromini, qui abandonnent les règles rigides de l'architecture classique et proposent un style axé sur les lignes courbes, les décorations et les mouvements, souvent à la recherche d'effets scénographiques.

La peinture

La peinture est caractérisée par d'importantes innovations, parmi lesquelles on peut citer :

- le réalisme dramatique du Caravage et de Rembrandt dans des sujets historiques, religieux ou mythologiques, qui se traduit également dans le style bougie (ombres sombres créées par un seul point de lumière, comme une bougie) ;
- le réalisme de la peinture de « genre », comme celle des peintres flamands, avec des atmosphères plus sereines dans des sujets de la vie quotidienne ou de nature morte ;
- la naissance des Académies, c'est-à-dire des écoles où les jeunes apprennent des techniques artistiques. L'une des premières est fondée à Bologne grâce à Annibale Carracci.

Le Baroque se répand également en Espagne, avec Diego Velazquez. En Flandre, c'est-à-dire aux Pays-Bas, le baroque connaît son âge d'or grâce à la production picturale très populaire de sujets de « genre » par des peintres tels que Jan Vermeer, Jan Steen et Frans Hals.

La sculpture

Gian Lorenzo Bernini est également célèbre en tant que sculpteur. Son art se caractérise par des groupes sculpturaux dynamiques et articulés, des draperies enveloppantes et des expressions théâtrales. D'une manière générale, l'art baroque vise à étonner, à émerveiller et à susciter des émotions.

EL BARROCO Y EL ROCOCÓ

La arquitectura

El siglo XVII es un siglo de grandes cambios para Europa. Italia continúa a estar dividida en muchos pequeños estados y el Estado de la Iglesia busca restaurar el máximo esplendor de la ciudad de Roma, sede del papado, para recuperar prestigio y poder después de la Reforma protestante.

Roma se convierte en el centro del Barroco: aquí son convocados los más famosos arquitectos italianos y europeos de la época. Los arquitectos más importantes son Gian Lorenzo Bernini y Francesco Borromini que abandonaron las estrictas reglas de la arquitectura clásica y crean un estilo en el que predominan la línea curva, las decoraciones y el movimiento, a menudo buscando efectos escenográficos.

La pintura

La pintura está caracterizada por importantes innovaciones. Entre las mayores novedades se destacan:

- el realismo dramático de Caravaggio y Rembrandt en temas históricos, religiosos o mitológicos, retomado también en el estilo del Claroscuro (sombras oscuras creadas por un único punto de luz, como por ejemplo una vela);
- el realismo de la pintura "de género", como el de los pintores flamencos, con atmósferas más serenas en temas de la vida cotidiana o de naturaleza muerta;
- la aparición de las Academias, es decir escuelas en donde los jóvenes aprenden técnicas artísticas. Una de las primeras nace en Bolonia gracias a Annibale Carracci.

El Barroco se extiende también a España, con Diego Velázquez. En Flandes, es decir en los Países Bajos, el barroco vive en cambio su siglo de oro gracias a la codiciada producción pictórica de temas "de género" por parte de pintores como Jan Vermeer, Jan Steen y Frans Hals.

La escultura

Gian Lorenzo Bernini es famoso también como escultor. Su arte está caracterizado por grupos escultóricos animados y no fijos, pliegues envolventes y teatralidad en las expresiones. En general el arte barroco pretende sorprender, maravillar y emocionar.

BAROCUL ȘI ROCOCOUL

Arhitectura

Secolul al XVII-lea este un secol de mari schimbări pentru Europa. Italia continuă să fie împărțită în multe state mici și Statul Papal încearcă să aducă înapoi orașul Roma, sediul papalității, pentru a recupera prestigiu și putere după Reforma protestantă.

Roma devine centrul barocului: aici sunt chemați cei mai celebri arhitecți italieni și europeni din acea vreme. Cei mai importanți arhitecți sunt Gian Lorenzo Bernini și Francesco Borromini care abandonează regulile rigide ale arhitecturii clasice și crează un stil în care predomină linia curbă, decorațiunile și mișcarea, adesea cautând efectele scenografice.

Pictura

Pictura se caracterizează prin inovații importante. Printre inovațiile majore se numără:

- realismul dramatic al lui Caravaggio și Rembrandt în subiecte istorice, religioase sau mitologice, reluat de asemenea, în stilul clar-obscur (umbre întunecate create de un singur punct de lumină, cum ar fi o lumină);
- realismul picturii „de gen”, ca și a pictorilor flamandi, cu atmosfere mai senine în subiecte din viața de zi cu zi sau natură moartă;
- nașterea Academiei, adică a școlilor unde tinerii învață tehnici artistice. Una dintre primele, ia naștere la Bologna datorită lui Annibale Carracci.

Barocul se răspândește și în Spania, cu Diego Velazquez. În Flandra mai precis, în Țările de Jos, barocul trăiește secolul său de aur datorită cererii mari de producție picturală de subiecte „de gen” din partea unor pictori precum Jan Vermeer, Jan Steen și Frans Hals.

Sculptura

Gian Lorenzo Bernini este, de asemenea, celebru ca sculptor. Artă sa este caracterizată de grupuri sculpturale în mișcare și articulate, decoruri învâluitoare și teatralitate în expresii.

În general, artă barocă își propune să uimească, să în cânte și să emoționeze.

الوحدة ٨ الباروك والروكوكو

الهندسة المعمارية

القرن السابع عشر هو قرن تغييرات كبيرة بالنسبة لأوروبا. كانت لا تزال إيطاليا مقسمة إلى العديد من الدول الصغيرة وتسعى دولة الكنيسة إلى إستعادة إزدهار مدينة روما، مقر البابوية، لإستعادة الهيبة والسلطة بعد الإصلاح البروتستانتي. أصبحت روما مركز الباروك: هنا تم إستدعاء أشهر المهندسين المعماريين الإيطاليين والأوروبيين في ذلك الوقت. أهم المهندسين المعماريين هم جيان لورنزو بيرنيني وفرانشيسكو بوروميني الذين تخلوا عن القواعد الصارمة للهندسة المعمارية الكلاسيكية وإبتكروا أسلوباً يسود فيه الخط المنحني، الزخارف والحركة، غالباً مع البحث عن التأثيرات السينوغرافية.

الرسم

يتميز الرسم بإبتكارات مهمة.

من بين الإبتكارات الرئيسية:

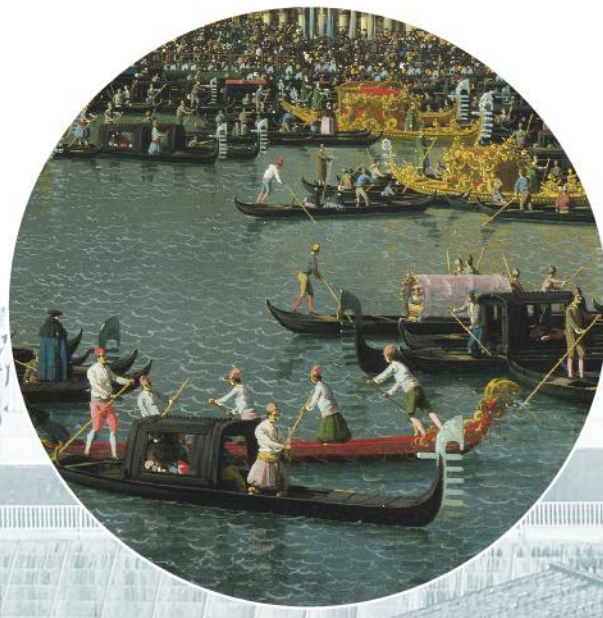
- الواقعية الدرامية لكارافاجيو ورامبرانت في الموضوعات التاريخية، الدينية أو الخيالية والتي تم تناولها أيضاً بأسلوب الشمعة (الظلال الداكنة التي يتم إنشاؤها بواسطة نقطة مضيئة واحدة مثل الشمعة)؛
  - واقعية الرسم «النوع»، مثل الرسامين الفلمنكيين، مع أجواء أكثر هدوءاً في مواضيع الحياة اليومية أو الطبيعة الميتة؛
  - نشأة الأكاديميات، أي المدارس التي يتعلم فيها الشباب التقنيات الفنية. نشأت واحدة من الأوائل في بولونيا بفضل أنيبيل كاراتشي.
- ينتشر الباروك أيضاً في إسبانيا، عن طريق دييغو فيلاسكيز.
- في فلاندرز، أي في هولندا، يعيش عصر الباروك عصره الذهبي بفضل الإنتاج الرسمي المرغوب بشدة لموضوعات «النوع» عن طريق رسامين مثل جان فيرمير، جان ستين وفرانس هالز.

النحت

جيان لورنزو بيرنيني يشتهر أيضاً بالنحت.

يتميز فنّه بالمجموعات النحتية المتحركة والمفصلة، الأقمشة المُغلّفة والمسرحية في التعبيرات.

بشكل عام، يهدف فن الباروك إلى الإدهاش، الإعجاب وإثارة المشاعر.

巴洛克和洛可可风格

建筑

十七世纪是欧洲发生巨变的世纪。意大利继续分裂为许多小国，而教宗国寻求恢复罗马城，即罗马教廷所在地的最大辉煌，以便在新教宗教改革运动后恢复其威望和权力。罗马成为巴洛克风格的中心：当时最著名的意大利和欧洲建筑师都聚集在这里。最重要的建筑师是乔凡尼·洛伦佐·贝尼尼和弗朗西斯科·博罗米尼，他们摒弃了古典建筑的僵化规则，创造了一种以曲线、装饰和动感占主导地位的风格，通常寻求舞台的光影效果。

绘画

绘画具有许多重要变革的特征。主要创新包括：

- 卡拉瓦乔和伦勃朗在历史、宗教或神话主题中的戏剧性现实主义，也体现在黑暗法中（由单个光点，如一支蜡烛产生的黑暗阴影）；
- “风俗”绘画的现实主义，如佛兰芒画家的绘画，在日常生活或静物主题中具有更宁静的氛围；
- 学院的出现，即年轻人学习艺术技巧的学校。得益于阿尼巴尔·卡拉齐，第一批学院中的其中之一诞生在博洛尼亚。由于迭戈·委拉斯凯兹的原因，巴洛克风格也传播到西班牙。在佛兰德斯，也就是荷兰，巴洛克风格正在经历其黄金时代，这要归功于扬·维米尔、扬·斯蒂恩和弗兰斯·哈尔斯等画家创作的、广受欢迎的“风俗”主题的绘画作品。

雕塑

乔凡尼·洛伦佐·贝尼尼也是一位著名的雕塑家。动感、流畅的雕塑群像，以及缠绕的衣褶和戏剧化的表情，是他的艺术的特点。总的来说，巴洛克艺术旨在令人惊讶、惊奇和兴奋。

БАРОКО ТА РОКОКО

Архітектура

Сімнадцяте століття це століття великих змін у Європі. Італія продовжує поділятися на багато малих держав і Церковна Держава намагається відновити та вернути стародавній блиск місту Риму, осідком Папи Римського, і таким чином відновити свій престиж і владу після Протестантської Реформації.

Рим стає центром бароко: сюди скликаються найвідоміші італійські та європейські архітектори того часу. Найважливіші архітектори Джан Лоренцо Берніні і Франческо Борроміні, які відмовляються від суворих правил класичної архітектури і створюють стиль, в якому переважає вигнуті лінії, різні декорації та рух, дуже часто присутні сценографічні ефекти.

Живопис

Живопис характеризується важливими нововведеннями. Серед основних нововведень:

- драматичний реалізм Караваджо і Рембрандта в історичних, релігійних або міфологічних сюжетах. Дуже часто вживається «свічковий стиль» (темні тіні, створені однією точкою світла, як, наприклад, свічкою);
- реалізм «жанрового» живопису, подібного у фламандських художників, але з більш спокійними атмосферами, в сюжетах повсякденного життя чи натюрморту;
- створення Академій або шкіл, де молодь навчається художньому мистецтві. Одна з перших була започаткована в Болоньї завдяки Аннібале Карраччі. Бароко також поширюється в Іспанії завдяки Дієго Веласкесу. У Фландрії, в Нідерландах, бароко переживає свою золоту добу завдяки великому попиту образотворчих творів «жанрової» тематики таких художників, як Ян Вермеєр, Ян Стін і Франс Халс.

Скульптура

Джан Лоренцо Берніні є також відомим скульптором.

Його мистецтву характерні скульптурні групи, яких він зображає в русі, огортаюча драпіровка та театральність виразів обличчя.

Загалом мистецтво бароко має на меті вражати, дивувати та збуджувати емоції.