Barok (1600-1800) – obdobje, ki se razširi udi izven Evrope (rimskokatoliški vpliv)

Baruccio pomeni biser nepravilnih oblik. Pozitivno sprejet slog.

Družbene značilnosti:razkol Cerkve – tridentinski koncil (začrtali nove smernice v umetnosti – propagandna funkcija – ponudimo nebesa na zemlji). Skušajo se vernikom prikupit, umetnost je bleščeča, inovativna in vesela. Ugotovijo tudi da zemlja ni središče vesolja. Novi center postane Rim. Pomemben je red jezuitov, učiteljsko vlogo prevzamejo. Središča so Pariz, Rim, Berlin, Dunaj. Razvijejo se nacionalne značilnosti. Izvira v ita. V fra. umirjene racionalne stroge forme. V nem. kičasto, predvsem na podeželju, preobloženost. Umetnost je povezana s papeškim dvorom.

Splošne značilnosti: na novo začnejo opazovati naravo (baročni realizem, naturalizem), ni iskanja idealov kot v renesansi, spremembe v ikonografski in likovno-teoretski smeri, monumentalnost (veliki formati), razgibanost (diagonalna kompozicija, občutek nestabilnosti, gibanja), celostna umetnina (združuje vse um. smeri v eno), dramatičnost in scenskost, herojske podobe telesa in psihe upodobljencev,kontrastna svetloba (CHIAROSCURO-svetlo/temno), žive sočne barve, slikovitost (risbe ne vidimo tako jasno v ozadju – barva ima glavno vlogo), pomembno vlogo ima simbolika svetlobe, verske teme (Božja Milost, Božja Previdnost, mitološke teme so erotizirali)

Arhitektura:

Italija: zelo pomemben urbanizem, arhitektura se vključuje v prostor in povezuje z naravo (dvorci z parki). Imperialni slog papeške moči in protireformacijskega gibanja. Značilne valovite, nemirne linije, osrednji prostor je poudarjen s kupolo.

* Il gesu – cerkev jezuitskega redu, kot izhodišče za vzor drugim cerkvam, zgleduje se po starejših cerkvah (Konstantinov slavolok, Malatestianovo svetišče). Dvodelno razdeljen – spodaj kot slavolok, zgoraj baročne volute in polkrožni zaključki. Ni preglednosti, ni logike. Pomembna igra svetlobe. Temeljna geometrijska prvina elipsa.

Lorenzo Bernini – Arhitekt in kipar. Spreten v urbanizmu (rešitev prostorske krize v cerkvi sv. Petra, naredil zunanje stebrišče)

* Kolonade (zunanje stebrišče pred cerkvijo sv. Petra, predstavlja roke matere cerkve
* Oltar v cerkvi sv. Petra – narejen iz gipsa, vmse poslikano okno (rumena svetloba), na sredi golob/sv. Duh
* Baldahin v cerkvi sv. Petra – pod Michelangelovo kupolo, elipsasto zaviti stebri, bogato okrasje, kombinacija štuka (kot gips), marmorja in pozlačenega štuka. Skozi baldahin se vidi oltar – okno

Francesco Borromini – poleg Berninija največji baročni arhitekt

* San Carlo ale quatro fontane – menjavanje konveksnih in konkavnih oblik na fasadi in tudi tlorisu. Tloris je kot razvlečen grški križ. Občutek dinamičnosti. Ovalna kupola (znotraj posebno reliefno oblikovana.
* San Agnese, Piazza Navona, Rim – notri shranjena glava sv Agnese

Francija:

* Versailles – nova rezidenca francoskih kraljev, dvorec postane politična propaganda absolutističnega vladarja (po vzoru Versaillesa zgrajeni gradovi po vsej Evropi). Pomemben je ogromen park – podreditev narave arhitekturi (francoski tip parka – parkovna arhitektura). Francoski park – podrejanje narave, znotraj so kipi, geom. urejenost, pravilnost, poti speljane v obliki vzorcev, grmički tvorijo oblike. Uporaba vodnih površin kot zrcalo. Vladar dal nalogo za prenovitev dvorca Mansartu. Sprednja fasada dvorca stroga, na notranji strani razgibanost.
* Zrcalna dvorana (Versailles) – najpomembnejši notranji del dvorca (na eni strani ogledala na drugi strani okna s pogledom na park). Simbolni pomen: sončni kralj – pot sonca

Avstrija:

* Schönbrunn, dunaj – nastala kot odmev na francoski način gradnje dvorca podobno zasnovo ima v Sloveniji grad Dornava.

Kiparstvo

Italija:

Lorenzo Bernini – bil vodilni baročni kipar (presegel povprečje kvalitete), njegova dela odmevala po vsej Evropi. Nadaljeval renesančno in manieristično tradicijo. Vnesel dinamiko in baročno razgibanost. Portret, nagrobnik, vodnjak, oltarna arhitektura, kapela.

* David – primer oble, samostoječe plastike. V galeriji Villa borghese. Vsak pogled enakovreden – gledamo ga iz vseh strani. Upodobljen v trenutku največje akcije, ko strelja s pračo.
* Apolon in Dafne – postavljen na isti način kot David. Material dobro obdelan – Dafne se spreminja v lovor (spretno narejeno rastlinska površina in človeška koža). Pri obeh diagonalna kompozicija.
* Zamaknjenje sv. Terezije, kapela Cornaro – stoji v eni od stranskih kapel – deluje kot gledališki prizor. Ob strani je balkon: kiparsko narejeni portreti družine Cornaro. Teatraličnost, pompoznost.
* Vodnjak štirih rek, Piazza Navona – na sredini obelisk (to je bilo modno), vzor številnim vodnjakom, vsak veletok predstavlja eno celino (Amazonka, Nil, Ganges, Donava – personifikacija z moškimi figurami)

Slikarstvo

Italija: delimo ga na dve skupini – iluzionistično in realistično (Caravaggio)

Iluzionistično stensko slikarstvo: sakralno in posvetno. Močna svetloba, iluzija, bogati arhitekturni okviri (uokvirja celotno kompozicijo) – narisana stebrišča

Andrea Pozzo – naredil načrt za ljubljansko stolnico

* Apoteoza Ignacija Loyolskega – freska, želel upodobiti zasluge sv. Ignacija za razširitev krščanstva. Upodobil 4 kontinente … širitev z misionarji. Na sredi Kristus sprejema navadnega človeka k sebi – cerkev postane komunikativna. Dosežejo razkroj materialov z barvami (trdno, plinasto…)

Pietro da Cortona – predvsem poslikave dvorcev, zelo spreten v iluzionističnih poslikavah

* Poslikava stropa v Palazzo Barberini – ogromne čebele, apoteoza člana te družine

Realistično tabelno slikarstvo:

Caravaggio – živel in deloval v Rimu. Inovativen ploden avtor – uporen do vsega. Pri njem prisoten skrajni naturalizem (velik vpliv na sodobno umetnost). Uvedel chiaroscuro. Mojster detajlov, tihožitje velikokrat vkomponiral v sliko. Tehnika olje na platno.

* Bakhus – tihožitje, skrajni realizem. Nov lepotni ideal – išče lepoto v tem kar vidi. Deček (zagorelost), njegov ljubimec
* Judita ki obglavlja Holoferna – biblijski motiv
* serija Zgodbe sv. Mateja –3 slike: Poklicanje (Kristus kaže nanj s prstom, svetloba osvetli Mateja). 2 slika : sv. Matej piše evangelij (angel narekuje Mateju)
* Meduzina glava – na polkrožnem zaobljenem lesi – kače namesto las
* Spreobrnenje sv. Pavla – prej Savel –učenjak, vojak, filozof. Dramatičnost, chiaroscuro, zahtevna perspektiva

Flamska in Nizozemska: dežela se zaradi razkola v cerkvi razdeli. Protestantska Nizozemska – cerkvi revne – človek se mora obrniti k sebi. Rimskokatoliška Flamska – močna propaganda cerkve – poudarjena katoliška vsebina (zaradi bližine protestantov). Pozitivna, svetla vsebina.

Peter Pavel Ruebens, flamski – drugačen lepotni ideal akta – debelost, celulit. Bil umetnik in diplomat (zelo bogat). Pri Antwerpnu imel slikarsko tovarno, tu delali njegovi pomočniki – Ruebens kot znamka. Živel srečno življenje – srečen zakon, kar se odraža v slikah.

* Kožušček – akt njegove žene – ni idealiziran. Prevladujejo svetli toni, malo vpliva Caravaggia. Diagonalna kompozicija – dinamika. Radostni obraz
* Ugrabitev Levkipovih hčera – svetli toni, oblikovanje telesa – debeli (celulit). Diagonalna kompozicija. Ne ukvarja se z detajli (nasploh) – Ruebens zelo slikarski (ne več risarski). Formati slik zelo veliki
* Prihod Marije Medičejske v Versailles – Ruebens naslikal celo življenje Marije Medičejske. Delal nabožna in profana dela.
* Tri gracije – viden drugačen lepotni ideal

Frans Hals:

* Veseli pivec – veliko slikal žanrske portrete – bil izjemen portretist. Deloval v Harlemu.
* Malle Babe – ženska, na rami ima sovo. Slika izgleda nedokončana – hipnost prizora. Modernisti in impresionisti so ga občudovali
* Regentinje zavetišča za stare – skupinski portret – nov ikonografski motiv flamske in nizozemske umetnosti

Rembrandt van Rijn, Nizozemska – cerkev ni naročnik – protestantizem – privatni naročniki. Portretno slikarstvo – skupinski portret. Slike primerne za mestno stanovanje (žanrski prizori, krajina, tihožitje). Majhni formati – poglobljena duhovnost, temnejše barve.Bil Caravggist. Skrajni naturalizem. Precizen v prikazovanju detajlov. Pomemben chiaroscuro. Liki izžarevajo notranjo energijo. Najpomembnejša vloga svetlobe – notranja luč sije iz upodobljencev. Bil konflikten človek, razsipen, imel probleme. Naredil več kot 60 avtorportretov – neke vrste življensko, izraža njegovo življenje, iskanje samoidentitete skozi avtoportret. Veliko delal portrete, predvsem skupinske.

* Anatomija doktorja Tulpa – gre za učno uro anatomije na medicinski fakulteti. Tudi Rembrandta zanimale te teme.
* Nočna straža- ni nočni prizor (zavajajoče zaradi temnih barv). Prizor skupine iz ceha strelcev. Spredaj vodilna lika, v ozadju ostali člani. Tradicionalna shema: vsi v 2 vrstah – on naredil razgibano kompozicijo. Slika zelo velika (skoraj naravna velikost). Lik deklice – kot nenavaden vir svetlobe. Upodabljal tudi žanrske prizore. Pogosto vkomponirani tudi v kakšen drug motiv. Veliko biblijskih motivov
* Vrnitev izgubljenega sina – naturalistično, izraža notranje žarenje.
* Samsonova oslepitev – chiaroscuro. Prizor, ko Dalila zapelje Samsona – ponoči mu odreže lase (simbol moči) – vojaki ga oslepijo. Naturalizem, biblijski prizor, vidna bolečina.
* Tri drevesa – izjemni detajli . z lupo viden parček v grmu. Mojster jedkanice – bakrena plošča premazana z asfaltom – v raztopino - razje – pod prešo se pritisne na moker papir.
* Kristus v Emausu – izrazit chiaroscuro

Vermeer van Delft – živel skrivno življenje. Njegove slike zanimive zaradi meditativne intenzivnosti. Žanrski prizori, vsakdanje življenje. Nizozemska tradicija – detajli.

* Mlekarica – deluje kot fotografija. Trenutek popolne koncentracije. Vsak trenutek življenja, ki ga ustavimo dobi neko vrednost – posvečenost.
* Ženska s tehtnico – njegove slike so svetle – jasna svetloba
* Slikarjev atelje- slikar s hrbtom obrnjen proti nam. Ženska ki jo slika je alegorija slikarstva. Detajl – zemljevid – natančno izrisan (večkrat bil ozadje njegovih del). Zavesa – kot gledališki prizor**. Interier** – prizor, ki se dogaja v notranjosti.

Španija:

Diego Velasquez – dvorni slikar španskega kralja. Caravaggist – naturalistično slikanje. Znan portretist . V svoje portrete vnesel baročni realizem.

* Las Meninas – portret kraljeve družine postavil v drug položaj (reprezentančni portret). Vse se dogaja v spodnjem pasu. Sproščen prizor – princesa Margareta z družabnicami opazuje slikarja pri delu. Šele v ogledalu vidno, da slikar slika kraljevi par – prikril bistveno (baročno eksperimentiranje). Povezovanje portreta in žanrskih prizorov.
* Kristus pri Marti in Mariji – biblijski prizor v ozadju, v ospredju je žanrski prizor. V ospredju 2 španski kmetici – ne ve se ali je biblijski prizor v ogledalu ali na sliki.Mojster zgodovinskih prizorov.
* Las Lanzas (kopja) – gre za predajo nizozemske trdnjave Brede. Pokonci stoječa kopja – simbol potence, moči (zmagovalci). Razlika med poraženci in zmagovalci. Nizozemci predajajo ključ trdnjave.
* Los Barrachos – mitološki in žanrski prizor skupaj (pivci in bogovi vina). Naturalizem (charavaggijski)

Estaban Murillo - znan po upodobitvah Madon (z otrokom)

* Brezmadežna – njegovi prizori bolj družinski (angeli, otroci…)
* Dve ženski na oknu

Francija: barok ni tako zelo bogat kot drugje – prevladuje klasika – baročni klasicizem. AKADEMIJA – kot šola za umetnike se preseli v Fra. Navezuje se na antiko – študij antike zelo pomemben.

Nicolas Poussin – herojične krajine, ko naj bi bile antične, zgodovinski prizpri.

* Et in Arcadia ego – (tudi v arkadiji sem jaz), arkadija je pokrajina v Grčiji – idilična pokrajina. Prostor pastorale (po mitoloških zapisih). Človek v sožitju z naravo. Skupina pastirjev najde antični sarkofag – smrt tudi v Arkadiji. Antična oblačila, mediteransko rastlinstvo.

Claude Lorrain – posveti se krajinarstvu – fantastične krajine.

* Vkrcanje sv. Uršule

Barok je tudi obdobje, ko je razvito oblikovanje (lestenci, oprema),poudarjen tudi razcvet tapiserije – zlata doba tapiserij in zlatarstva.

Apoteoza – slava. Grafični list – grafika. Nabožna podoba – podoba z versko vsebino. Križev pot – 14 postaj Kristusove poti.

Rokoko (18.stol.)

Začel se je v Franciji. Gre za nadaljevanje baroka in zaključek baročnega obdobja. Prevlada dekorativnost in lahkotnost. V arhitekturi so značilni saloni in gledališča (javni in zasebni prostori). Okras so štukature (na stropu). Prostor je razrahljan, vodilna tema je igrivost (srečni časi v Fra.). Rokoko – iz besede školjka (popularen motiv školjka). Popularne so tudi zrcalne dvorane – zračnost. V slikarstvu prevladujejo galantne teme (dame, kavalirji, meščanski prizori). Barve so pastelne, kremaste in neproblematične. Oblike so valovite (ni ostrega). Pomemben je pomen zrcal in zrcaljene podobe. Slikali tudi krajine.

Francija:

Jean-Antoine Watteau

* Gilles (Pierot) – igralci – lik iz gledališča, teatraličnost
* Povratek o otoka Kitere- otok ljubezni (mitološki otok. Galantni prizor – iz življenja meščanov in plemstva

Francois Boucher – bil je portretist plemstva. Zanj značilna erotičnost.

* Portret mladenke (Miss Murphy) – erotika
* Madame Pompadour

Italija: vpliv svetlobe (razkrajanje snovi)

Gianbattista Tiepolo – Benečan, stenske slike. Svetle barve. Ni natančne risbe. Slikovito (lahkotno, ni kontur, ni detajlov)

* Kleopatrina pojedina
* Dvorec Stra (poslikava stropa)

Canaletto – delal vedute – slikanje stvarne krajine (kot danes razglednice)

* Santa Maria della Salute
* San Marco

Anglija: dobri portretisti. Tesna povezava z naravo – portret v naravi (posebna svetloba in barve – ker ni v ateljeju)

Thomas Gainsborough – portretist v naravi

* Zakonca Andrews – zelo sproščeni so ti portreti
* Mis Sidons

William Hogarth – vse slike so v istem stilu. Zelo kritičen do angleške družbe 8posebej do srednjega meščanskega sloja). Karikira (je kritično natančen).

* Serija poroka po modi – jutro po poroki
* Serija orgij – 3 prizor (popivanje ipd.)

Slovenski barok

Katoliška vera zmaga nad protestantizmom- pozna se v umetnosti. Kulturna prestolnica – Ljubljana. Jezuitska prenova mesta (ustanovljen je jezuitski kolegij). Akademija Operosov/akademija delavnih: v njej vplivni meščani – zavzemajo se za prenovo mesta v novem duhu – kot antično mesto (imamo ostanke). Direktna navezava na antično dediščino. V lj. Stolnici:delo 4 emonski škofje (obnovljeno). Prispeva se veliko denarja za prenovo. Ljubljana v 17. in 18. stoletju pravo gradbišče – najbolj delujejo italijanski umetniki (beneški barok). V Mariboru spliv severa (Nem in Avs). V Prekmurju ostane protestantizem.

Arhitektura: značilen je ljubljanski baročni tloris. Pomembne so stranske kapele.

* Frančiškanska cerkev – kopija Il Gesu
* Uršulinska cerkev – spredaj je bilo kužno znamenje, znotraj je bela
* Stolnica sv. Nikolaja – stisnjena med hišami. Arhitekt Andrea pozzo. Bogato opremljena. Strop poslika **Giulio Qualio (**18. stol.) – iluzionistične poslikave, prizori mučencev.

Novost so tudi palače in dvorci s parki . mestna arhitektura.

* Dornava, Ptuj
* Mestna hiša/rotovž, Lj. – arhitekt **Gregor Maček** , vpliv Avs. (stolpič, šivan rob). Notri Narciso vodnjak: Robba
* Cerkevn na Šmarni Gori – arhitekt Gregor Maček

Rokoko

Prevladujejo štukature (iz gipsa), kipi.

* Grubarjeva palača – stopnišče
* Mariborski grad – stopnišče
* Cerkev sv. Roka (Šmarje pri Jelčah) – preobloženost, okrasje

Kiparstvo

fenomen zlatih oltarjev

* Mekinje in Muljava – ohranila se je gotska tradicija velikih krilnih oltarjev (Krilni oltar v Krakovu). Ohranja se v podeželskih cerkvah (rezljani les – pozlačen). Značilna je bogata ornametnika (pleteničje) – predvsem 17. stol.

Kiparstvo v kamnu – operozi financirali beneške kiparje – obnovili Ljubljano v protireformacijskem duhu – rimsko in beneško baročno umetnost prinašali v Ljubljano (Andrea Pozzo, Francesco Robba).

Francesco Robba – najbolj znan kipar iz Benetk. Delal portrete (portretno doprsje), oltarje, cerkveno okrasje in vodnjake.

* Poprsje Karla VI
* Oltar v Uršulinski cerkvi – kipa sv. Katarina in sv. Ana. Iz marmorja
* Veliki oltar v Stolnici – ob strani so angeli. Uporabljal podpeški marmor. Baročno uvite poze
* Vodnjak treh kranjskih rek – Krka, Sava, Ljubljanica. Narejen po vzoru Berninijevega vodnjaka štirih rek. Tudi obelisk na sredini. Deloval tudi na Hrvaškem

Delavnica bratov Straub – Štajerska (nemški vpliv). Kužna znamenja postavljali v zahvalo tisti, ki so preživeli.

* Kužno znamenje v Mariboru . na stebru Marija s svetniškim sijem. Stoji na glavnem trgu

Slikarstvo – iluzionistično (odprto nebo, skrajšave) stensko slikarstvo – cerkve in palače. Sakralno slikarstvo – Giulio Qualio (strop stolnice, bil severnoitalijanski slikar), Franc Jelovšek (Qualiov učenec)

Giulio Qualio

* Strop Stolnice – sedaj ga restavrirajo. Motiv prvih krščanskih mučencev
* Strop v semeniški knjižnici

Franc Jelovšek

* sv. Družina – oltarna slika. V Novi Gorici.
* Freska v kapeli Codellijeve graščine – prizor iz stare zaveze
* Poslikave v cerkvi v Grobljah – vse je poslikal – celostna umetnina. Poslikave viteških dvoran – posvetno stensko slikarstvo.
* Grad Brežice
* Slovenska Bistrica
* Dornava
* Štatenberg

Fortunat Bergant – eden največjih mojstrov slovenskega slikarstva. Tabelno slikarstvo – odmevi Caravaggiovega slikarstva. Slikal portrete.

* Baronica Ekberg – v roki ima rožo. V kotu grb – plemiška rodbina. Naročniki so bili plemiči
* Križev pot, Stična – 14 postaj
* Prestar – v roki ima presto. Bil tudi mojster žanrskih prizorov.
* Ptičar – v roki ima kletko s ptičem. Prestar in ptičar sta edina primera baročnega naturalističnega kiparstva pri nas.
* Zamaknjenje sv. Bernarda

2 mojstra nabožnega slikarstva: Valentin Mezinger in njegov učenec Anton Cebej

Valentin Mezinger – značilni puti – dojenčki, dečki. Ogromen opus (predvsem svetniški)

* Poveličanje sv. Frančiška – ni bil mojster iluzionističnega slikarstva – slika za strop (ni uspela, danes je na steni), okrogla.

Anton Cebej – delal v stilu Mezingerja. Oba sta delovala v provincialnem slogu – odmaknjena od centra.

* Sv. Florijan in Sv. Leopold – pendana. Baročna gesta- oči obrnjene v nebo. Maniera – način ki ga oponašajo.