

Орнаменты барокко

Барокко (итал. *barocco* – «излишество») – стиль, зародившийся в Италии и необыкновенно популярный в странах Европы в XVI – XVIII веках. Основным его чертами являются торжественность, помпезность и динамика.

Характерные признаки стиля барокко:

- взаимное пересечение геометрических форм, усложненность пространств;
- преобладание криволинейных сложных форм;
- широкое использование цветовых контрастов;
- чередование выпуклых и вогнутых плоскостей.

Для стиля барокко характерна, прежде всего, показная, а зачастую даже и утрированная роскошь. Однако при этом такая важная черта классицизма, которому данный стиль пришел на смену, как симметрия в нем сохранилась неизменной. Барокко свойственен необыкновенный размах, текучесть сложных форм и слитность. И вместе с тем в этом стиле очень приветствуется все удивительное, необычное и оригинальное.

Основные мотивы орнаментов эпохи барокко. Барочный орнамент многое связывает с позднеренессансным. По-прежнему актуальным остается аканфовый завиток, который обычно переходит в катуш. Основным языком орнамента барокко является аллегория. Однако при этом в нем появляются и зачатки реалистичности. Так, к примеру, в одной и той же композиции в охоте могут принимать участие охотники, собаки и одновременно купидоны и богини. Причем все эта сценка покрыта причудливыми завитками аканфа, символизирующего густую траву. Барочные орнаменты активно вторгаются в композицию самого предмета, то есть являются частью реального пространства. Зачастую этот декор настолько активен, что затмевает само содержание. Например, на известном гобелене Рафаэля, выполненном по картону «Чудесный улов», даже евангельский сюжет отодвинут на второй план чрезвычайно вычурным, бросающимся в глаза бордюром. Еще одной характерной особенностью орнамента барокко является живописность трактовки. При этом некоторая неправильность симметрии только подчеркивает реалистичность форм и их явную рукотворность. В орнаменте барокко продолжены популярные в классицизме темы раковины, медальона и картуша. На этот раз раковина приобретает веерообразный либо гвоздичный вид. Также этот элемент может ассоциироваться с королевской лилией. Орнамент барокко очень часто дополняется вытянутыми длинными соединительными линиями. Они могут иметь как лекальные, плавные изгибы, так и прямые, четкие углы. Этот элемент необходим в композиции для того, чтобы придать ей определенность. Иногда этот мотив трансформируется в простые геометрические членения. В этом случае в декоре барокко очень ярко проявляются классические традиции. Отличительной чертой барочного орнамента является выразительность и разнообразие. В том случае, если в нем не присутствуют мотивы классицизма – это настоящая вакханалия, стремящаяся вырваться и сеток раппорта. Широко используются элементы, повторяющие элементы античных греческих и римских орнаментов. Очень охотно применяются и получеловеческие-полуживотные силуэты. Часто мастера применяют такое украшение, как тяжелые связки плодов и листьев.

Во второй половине XVII века орнамент становится строго симметричным. Для этого периода характерно подражание разного рода архитектурным элементам. В декоре позднего барокко часто можно встретить колонны, консоли, балюстрады. Орнамент этого периода поистине роскошный, величественный и несколько грузный. Катуши и раковины дополняются торшерами, жертвенниками, вазами с цветами, драконами. Очень примечательны орнаментальные композиции Жана Берена (1679-1700). В своем искусстве этот замечательный художник опирается на орнаментику французского Возрождения. В его декорах часто можно видеть гротески, выполненные на основе работ XVI века. Художник развивает тему центральной фигуры в орнаментальном обрамлении.

Орнамент барокко в русской архитектуре. Барочный орнамент в России использовался довольно широко. Примером может служить оформление дворцов архитектора Бартоломео Растрелли, выстроенных им в Петергофе, Царском Селе и Петербурге. В этих интерьерах повсюду свет, изобилие лепнины, ярких цветов, узора в декоре. Периодически в качестве мотива орнамента используется раковина, картуши, растительные завитки, купидончики. Орнаменты позднего барокко можно считать гордостью отечественной архитектуры. Если в начале XVII столетия в российском декоре еще и преобладали ясность и четкость рисунка, то в дальнейшем они сменились узорчатостью. При этом орнамент не оставлял на предмете ни малейшего свободного места. Растительные же мотивы постепенно теряют свою схематичность, становясь более реалистичными. В начальные годы XVIII века в декоре зачастую можно видеть такие элементы, как ягоды и плоды. Русский орнамент барокко примечателен тем, что декор сохранил национальные особенности. Впрочем, это характерно для барочных узоров всех европейских стран, среди которых лидирующее и достойнейшее положение занимает Франция.

Орнамент в эпоху классицизма

Классицизм (лат. *classicus* – образцовый) – направление искусства и особого вида художественный стиль, получивший широкое распространение в Европе в XVII – XIX вв. Одной из важнейших черт этого стиля было обращение к античному искусству. В качестве некоей опоры при этом выступала эпоха

Возрождения. Основным отличием классического орнамента от античного стала гораздо большая элегантность. Кроме того, при украшении предметов быта, оружия, зданий и т.д. орнамент применяется в несколько меньших количествах, чем во времена Древней Греции и Древнего Рима.

Основные мотивы классического орнамента

- Геометрический орнамент часто представлен таким элементом, как меандр. Мастерами используется «ионик», «критская волна» и зигзаг.
- Из растительных мотивов можно выделить листья плюща, дуба, пальметты, кленовый лист, акантовый лист, растения, сгруппированные в гирлянды.
- В зооморфном орнаменте часто используется символ королевской власти лев, морские рыбы и животные, разного рода фантастические звери.
- Антропоморфные мотивы представлены изображением богов и героев. Женские фигуры – это обычно кариатиды, мужские – атланты.
- Часто используются элементы геральдики – военные доспехи, щиты, шлемы, скрещенные оружие с акантами и т.д.

Основные характерные особенности классического орнамента. Во Франции классицизм именовался стилем Людовика XVI. Едва ли не основной вехой развития орнамента этого направления можно считать раскопки городов Помпей (1748) и Геркуланума (1730). После их обнаружения мода на античность буквально захлестнула Европу. Искусство Древней Греции и Рима становится источником вдохновения для многих художников и архитекторов. Однако античные мотивы в орнаментах не копируются полностью. Классицизм, помимо всего прочего, – отражение нового видения мира. В любом случае, орнамент вновь обретает статичность, яркие и четкие линии. В мотивах очень часто используются круги, овалы, прямоугольники. В узорах сохраняются некоторые элементы барокко и рококо. Однако классический орнамент, в отличие от декоров предыдущих эпох, совершенно лишен излишеств, динамичности, перегруженности деталями. Кроме того, становятся более сдержанными и цвета. В орнаментах все больше начинает преобладать гризайль. Одним из основных мотивов классического декора являются розетки, которые могут быть четырехугольными, овальными или квадратными. Очень часто используются листья аканта, цветы, свивающиеся в гирлянды, лавр. Что касается пальметт, то они становятся узкими, длинными и приобретают спокойные контуры. Среди самых популярных такие мотивы, как факел Гименея, античные урны и алтари, треножники, амуры, дельфины.

Использование классического орнамента в оформлении зданий. В декоре архитектурных элементов периода классицизма нередко используются меандры и овы. Это наглядно доказывает тот факт, что орнамент данного стиля во многом – цитаты и заимствования из оформления греческих и римских зданий. При этом классический декор отличается изяществом и простотой, что, в свою очередь, говорит о его близости скорее к греческому, чем к несколько тяжеловатому римскому стилю. В период популярности классицизма резное оформление стен становится гораздо более простым и строгим. При этом изогнутые элементы выполняются намного более симметричными и сухими. В основе большинства композиций лежат четкие прямые линии. Очень широко используются резные орнаменты на дверях и простенках. При этом чаще всего применяется несложный греческий мотив – меандр, жемчужник, овы. Иногда используются и римские сюжеты – дельфины, орлы, бараньи головы. Объектом подражания становится реальная природа. В резьбе используются цветы, гирлянды из оливковых и акантовых листьев. Очень популярными в оформлении интерьеров становится рисунок граблей, серпов и плетеных корзин. Оформление интерьеров, выполненных в этом стиле, отличается изяществом и простотой. Панели обычно окрашиваются в не слишком броский жемчужно-серый цвет. При этом в качестве декора используются орнаменты, состоящие из строго симметричных гирлянд.

Текстиль, оформленный классицистическим орнаментом. В декоре тканей того времени часто можно видеть мелкий цветочек россыпью. Иногда встречаются и банты. Идея возврата к природе выражается в применении такого мотива, как садовые инструменты. Одним из самых знаменитых декораторов текстиля того времени считается Филипп де Лассаль. Основной сферой его деятельности были обивочные ткани с изображением куропаток, фазанов и павлинов. Еще одним из излюбленных мотивов этого мастера было изображение зарослей из цветов и птиц среди них. Во всех тканях Лассалья присутствует темно-коричневый тон. От орнамента эпохи Возрождения классический отличается разнообразием техник и богатством материалов, на которых он наносится. В конце XVIII века на смену классицизму приходит новый, более простой, но в то же время помпезный императорский стиль ампир.