**13. Baroko v Itálii**

Název baroko dali klasicisští estetici v pol. 18. stol., kteří jej vnímali jako negativní porenesanční období, které bylo plné úpadku a bizarností. Význam slova baroko lze vyložit různě - *baroque* znamená ve francouzštině *podivný*, *báros* znamená v řečtině *hojnost*, v klenotnictví je to označení pro perlu nepravidelného tvaru. Barokní umění je tedy chápáno jako něco přepjatého, přeplněného a přezdobeného, přesahujícího míru dobrého vkusu.

Až v 2/2 polovině 19. století je baroko rehabilitováno a je na něj nahlíženo jako na hodnotný sloh, který byl dokonce napodobován v novobarokních historizujících architektonických dílech.

Vzniká v Itálii, v raném novověku v období politického neklidu napříč celou Evropou. Je to období 30leté války a období zaoceánských cest a objevů.

Baroko vzniká na konci 16. století v Římě, a to nejprve v malířství a sochařství a poté v architektuře. První čistě barokní umělec je malíř Caravaggio. Z Itálie se baroko šíří do celé Evropy, zasahuje i Skandinávii a Rusko a ze Španělska a Portugalska se šíří i do latinské Ameriky, zejména do Mexika a Brazílie.

Hlavní znaky barokního umění jsou v přesním protikladu k renesančnímu umění. Barok je opakem renesanční touhy po uzavřené formě, klidu a rovnováze. Proti renesanční harmonii stojí barokní disharmonie, proti statičnosti dynamismus, proti racionalismu iracionalismus, proti vyrovnanosti nadsázka, proti přirozenosti nadpřirozenost. Renesance ctila hmotu, barok ji popíral, měnil v iluzi. Usiloval o vytvoření jednotného syntetického díla - *gesamtkunstwerk*, které by silně působilo na diváka, ovládalo jeho smysly a podněcovalo citový a duchovní život.

***Jezuité*** – někdy také nazýváno Tovaryšstvo Ježíšovo – jsou nový řád, který r. 1534 zakládá Ignác z Loyoly. Dali nový podnět pro nový typ chrámové stavby, která poté na dlouhá léta ovlivnila sakrální katolickou architekturu v Evropě. ***Chrám Il Gesú*** (1568-1575) v Římě od **Giacomo da Vignoly**. Kostel je jednolodní, s bočními kaplemi a kupolí, presbytář má půlkruhové zakončení. Tento typ kostela se stal prototypem všech jezuitských kostelů po celém světě.

**Baroko periodizujeme:**

1. raný barok - v Itálii 1590 - 1625, u nás 1600 - 1700

2. vrcholný barok - v Itálii 1625-1675, u nás 1700-1740

3. pozdní barok - v Itálii 1675 - 1750, u nás 1740-1780 - souběžně s rokokem

**Architektura** - charakteristická je pro ni dynamika, monumentalita a bohatost dekorací. Měla za cíl ohromit. Typické jsou zakřivené linie, oválné půdorysy a složité tvary. Stavby jsou monumentální s vysokými kupolemi a mohutnými průčelím. Za pomocí hlubokých říms, reliéfů a zaoblených stěn je dosahováno efektivní hry světla a stínu. Stavby jsou bohatě zdobeny zlatem, štuky, freskami, sochami a iluzionistickou malbou, která má zejména na stropech vytvářet dojem nekonečna. Půdorysy staveb jsou dynamické, často oválné, složité s prostorovými efekty. Kromě typického oválu se zde objevuje i centrála, často v kombinaci kruhu, nebo mnohoúhelníku. Křížový půdorys, nebo podélný půdorys je mnohdy obklopen kaplemi. Barokní architekturu dělíme na *dynamickou* - typická pro Itálii a *klasickou* - typická pro Záalpí, zejména pro Francii.

**Carlo Maderno** - první velký barokní architekt. Dokončuje přestavbu ***chrámu*** ***sv. Petra v Římě***, k renesanční centrále připojuje bazilikální trojlodí s mohutným portikem, ale snažil se zachovat umělecké působení Michelangelovi kopule.

**Lorenzo Bernini** - byl především sochařem, ale zanechal za sebou i několik významných architektonických děl. Byl mistrem dynamiky, dramatického výrazu a iluzionistických efektů. R. 1629 byl jmenován hlavním architektem u ***chrámu sv. Petra v Římě***, navrhuje zde dvě věže, ale jedna už v roce 1646 padá a Bernini je z postu hlavního architekta odvolán, i na základě intrik Francesca Borominiho, který byl jeho celoživotním rivalem (Bernini se mu poté mstí u fontány 4 řek – socha která hledí na jeho kostel st. Agnese in Agone si zakrývá oči. ***Náměstí sv. Petra v Říme*** (1656 - 1667) - monumentální kolonáda symbolizující otevřenou náruč církve. ***San Andrea al Quirinale*** – 1658-1670 – jeho nejvýznamnější stavba.

**Francesco Borromini** – 1599-1667 – jeho architektonická tvorba je opakem ke klidné vyrovnané tvorbě Berniniho. Boromini byl komplikovaná osobnost, byl mrzutý a osamělý muž vyhledávající konflikty. Je autorem slavném kostela ***San Carlo alle Quattro Fontane*** – jeden z nejdynamičtějších kostelů celého baroka. Vyžíval se ve složitých dispozicích kostelů, což byl opovažováno za vrchol výstřednosti. Jeho současníci si jeho návrhy vysvětlovali jako dílo šílence, trpěl vážnými psychickými stavy. ***San Ivo della Sapienza*** – univerzitní kostel má svým půdorysem šesticípé hvězdy připomínat včelí buňku, a tím i rod Barberini, který má včelu ve znaku. ***Kostel S. Agnese in Agone*** na Piazza Navona v Římě – v průčelí staví dvě mohutné věže, čímž se vysmívá Berninimu, jehož věž u sv. Petra spadla.

**Guarino Guarini** – 1624-1683 – měl velký vliv na středoevropskou architekturu po r. 1700. Velmi se zajímal o matematiku a astrologii. Trpěl stihomamem, bál se lidí a vyhýbal se kolektivu. Tvrdil, že základní vlastností přírody je vlnivý pohyb, což se musí odrážet i v architektuře. ***Kostel San Lorenzto v Turíně*** 1668-1687 – kostel má unikátní osmibokou kupoli, která tvoří dojem nebeského světla. ***Kaple della Sacra Sindone*** – kaple Kristova rubáše – stojí při turínském dómu, složitá kupole s průhledy.

**Sochařství** – sochy se vyznačují dramatickým pohybem, dynamikou, emocemi a interakcí postav s prostorem. Světlo a stín hrálo velkou roli při zvyšování dramatického účinku. Sochy vyjadřují silné pocity, od extáze až po utrpení.

***Gianlorenzo Bernini*** – 1598-1680 – nejvýznamnější barokní sochař, který vtvořil mistrovská díla plná emocí a pohybu. Je jedním z nejlepších sochařů v celé historii umění. Už jako 12letý pracuje v sochařské dílně svého otce, kde pomáhá na pracích ***v kapli Pavla V***. Byl zábavný a oblíbeny společník, často se objevoval na společenských akcích. V prvních 15 letech života se věnuje výhradně portrétům. ***Busta Monsignora Pedra de Foix Montoya*** – 1621 – tímto portrétem se proslavuje jako portrétista. ***Portréty papeže Urbana VIII. Barberini*** – tvoří asi 15 jeho bust. ***Busta kardinála Scipiona Borghese*** – Bernini od něj získává velké množství zakázek. Busta má asi 1m. ***Busta Kardinála Richelieu*** – 1640-1641 – Richelieu není s tímto dílem spokojen, Berninimu však píše oslavné dopisy. Vzniká za doby Bernini francouzského pobytu.

***Berniniho díla pro Scipiona Borghese*** – S. Borghese měl velký vliv na tehdejší společnost, papež Pavel V. byl jeho strýc a Scipione se stává jeho pravou rukou. Byl fanatickým sběratelem umění, jeho sbírka byla jedno z největších v celé Evropě (dnes v Paláci a Vile Borghese). ***Aeneas, Anchises a Ascanius opouštějí hořící Troju*** – 1618-1619 – Bernini sochy tvoří už s tím, že ví, kde bude socha stát. ***Hermafrodit Borghese -*** 1620 – zde se projevuje jako restaurátor antického díla. Je autorem pouze matrace. ***Pluto unáší Proserpinu*** – 1621-1622 – dílo bylo vytvořeno do prostoru, tříhlavý pes Kerber zde není ze předního pohledu téměř vidět – má podpěrnou funkci Proserpiny, která je vyzdvižena do vzduchu. ***Apollo a Dafné*** – 1622 – nádherné sousoší s detaily, kdy se Dafné mění na strom.

***Baldacchino*** – 1624-1633 – baldachýn v chrámu sv. Petra. Přišel s myšlenkou vytvořit 4 kolosální tordované sloupy se střechou, na vrcholku měla být socha vzkříšeného Krista. Je celý z bronzu, což od počátku přineslo komplikace – nebyl ho dostatek. Každý sloup váží kol. 14 tun a měří 29m! Sokly jsou zdobeny papežským erbem a motivy včel – odkaz na rod Barberini a na zadavatele zakázky papeže Urbana VIII. Barberini. Je zde více odkazů na jeho osobu, např růženec jakby „přišlápnutý“ sloupem. Na medailonu je portrét samotného papeže. Na vrcholku jsou andělé.

***Náhrobek Urbana VIII. Barberini*** – je v závěrečné apsidě ve sv. Petru. Jsou zde sochy ctností, socha trůnícího papeže a pod ním bronzový sarkofág. Na sarkofágu je alegorie smrti – okřídlený kostlivec – Chrónovo křídlo, spojuje čas a smrt dohromady

***Extáze sv. Terezie z Avily*** – dílo umístěno v kaply ***Coronaro v kostelle Santa Maria della Vittoria*** – vynikající práce se světlem, za sochou je skrytý světlík, který přináší tajemné světlo do prostoru na sochu.

***Fontány*** – Berniniho nejstarší fontána je tzv. ***Barcaccia*** – stojí pod španělskými schody v Římě a odkazuje na velkou povodeň na Tibeře v roce 1598. Má tvar potápějící se lodi. ***Fontana del Tritone*** – 1642-1643 – stojí na náměstí Barberini – užitkovou kašnu povyšuje na umělecké dílo – poprvé, což se poté šíří po celé Evropě. ***Fontana čtyř řek*** (Fonta dei Quattro Fiumi) - 1648-1651 – stojí ***na Piazza Navona*** před Borominiho kostelem Santa Agnese in Agone. Fontána je jakási skála, na níž jsou alegorie 4 řek – Nil, Dunaj, Ganga, Rio de la Plata. Uprostřed fontány je obelisk – symbol papežské moci.

**Malířství** – barokní malířství se vyznačuje stejnou uměleckou tendencí jako sochařství a architektura. Do kompozic se dostává pohyb, ruch a napětí, využívá se dramatických světelných efektů. Baroko si libuje v líčení velkolepých náboženských, mytologických a dramatických výjevů, často scén umučení. Malíři sledují silné duševní hnutí, často až s divadelním efektem. Nástěnné malby doplňují architekturu a sochařství, čímž vytváří společné dílo s vrcholným uměleckým účinkem. Nástěnné malby jsou často iluzivní, otevírají nebeský prostor. V deskové malbě se rozvíjí všechny námětové druhy – mytologický, historický, alegorický, podobizna, krajinomalba, zátiší, mravoličný i žánrový obraz.

**Caravaggio** – 1571-1610 – zakladatel barokního malířství. Velmi brzy se seznamuje se svými mecenáši – papež Urban VIII. Barberini. Je zakladatelem tzv. *tenebrismu* – dramatické využití světla a stínu. Jeho realismus a emocionalita díla měly obrovský vliv na evropské umění. Práce se světlem a stínem tvoří silnou atmosféru, překračuje hranice realismu – vzniká *naturalismus*.

Dílo:

***Nemocný Bakchus*** – jedno z jeho raných děl, má se za to, že ztvárnil sám sebe. ***Judita a Holofernes***, ***Vítězný amor*** – provokativní obraz, kupida maluje jako rozpustilého chlapce – nestydu. Má černá křídlo – dělá ho lehce zlomyslným. ***Kaple Contarelli*** v kostele ***San Luigi dei Francesi*** (1599-1602) – doposud jeho největší cyklus 3 velkoformátových obrazy s tématem ***sv. Matouše*** – tato díla výrazně mění další vývoj barokního sochařství, a to zejména díky tenebrismu a realismu. ***Smrt Panny Marie*** – ***Kaple Cherubini*** v kostele ***Santa Maria della Scala*** – Marie je zobrazena v reálné smrti, ještě před okamžikem nanebevstoupení. ***Nevěřící Tomáš*** – dovoluje si zobrazit Tomáše, jak se šťourá v Kristově ráně – jediné zobrazení tohoto druhu. ***Košík s ovocem*** – zobrazuje ovoce v ne příliš dobré kondici – naturalismus.

**Annibale Caracci** – 1560-1609 – pochází z Boloně, kde vzniklo druhé nejvýznamnější centrum barokní malby. Je považován za jednoho z klíčových představitelů přechodu od manýrismu k baroku. Snažil se kombinovat idealizaci klasického umění s věrným zobrazením lidské postavy. Je autorem fresek v Pallazi Fafrnese. Další italští mistři: Quido Reni, Pietro della Cortona, Artemisia Gentileschi…