Barokní umění v Čechách

Josef Havránek

Úvod

Výklad umění barokní doby představuje v současném akademickém diskurzu nesmírně plodné téma, které je nedílně spjato s bouřlivým politickým a společenským vývojem 17. a počátku 18. století se všemi jejich ambivalencemi a kontroverzními interpretacemi. V této práci se pokusím nastínit vývoj, kontinuity a diskontinuity barokního umění spolu s významnými jmény a novými technologickými postupy spojenými s tímto obdobím. Vzhledem k rozsahu však nebude žádném případě možné toto (nejen) kulturně mimořádně plodné období vyložit se všemi detaily a nuancemi, volba zmíněných umělců je dílem výsledkem autorových osobních preferencí, z části výběrem stylově a postupově pro baroko typických představitelů malby, sochařství a architektury.

Historický vývoj, kontinuity, diskontinuity

Ačkoliv je v českých zemích rozmach baroka bytostně spjatý s celospolečenským neklidem pobělohorského zřízení 2. čtvrtiny 17. století dále, je pro jeho vývoj klíčová doba bezprostředně předcházející. Rudolfinská doba je právem spojována s kulturní konjunkturou, jež byla zapříčiněna přesunem významnými osobnostmi umění, architektury a kultury obecně prodchnutého císařského dvora do Prahy. Právě v této době vzniká návrh nejstarší známé barokní architektonické památky u nás (Matyášova brána, postavena 1614). Na Rudolfově dvoře působil také Caravaggio, jehož tvorba, řazena ještě do manýrismu, nezanedbatelně ovlivnila barokní kresbu a malbu.

Jak jsem již uvedl výše, překrývají se počátky barokního slohu v českých zemích s dramatickými událostmi následujícími po bělohorské anabázi a blízce s nimi souvisí. Po relativně pozdním nástupu a vývoji renesance, která byla v duchu tehdejší konfesní situace značně heterogenní (např. architektonické počiny reformačního a římského se lišily), představuje evoluce baroka radikální změnu. V první řadě došlo v důsledku změny mocenských poměrů a vydání *Obnoveného zřízení zemského* r. 1627 k přeskupení a změně majitelů velkého množství majetků a kapitálu obecně. Vymřivší české rody pánů z Hradce, Boskovic, Rožmberka či Smiřických spolu s nuceným exilem reformní šlechty vedlo k vzestupu rodů spjatých více či méně s habsburskou dynastií (za všechny lze uvést kardinála Františka z Dietrichsteinu či Albrechta z Valdštejna). Ti se, spolu s „novými knížaty“, stávají hlavními mecenáši a zadavaveli většiny kulturních počinů následujících let. Opět je patrný vliv rudolfinského období, jelikož se projektanty velkolepých sídel a sakrálních staveb těchto pánů stávají osobnosti spojené s pražským dvorem. Na výstavbě již zmíněné Matyášovy brány, ale také rodinné hrobky Liechtensteinů či kostela Nejsvětější Trojice na Malé Straně se podílel Giovanni Maria Filippi. Žádaným artiklem se staly i na svou dobu avantgardní krajiny nizozemského malíře Pietera Stevense či sochy Adriana de Vriese (během švédského obléhání Prahy byly ze svého původní výstavního místa, zahrady Valdštejnského paláce, převezeny do Švédska).

Spolu s uklidněním společenských poměrů a koncem třicetileté války kulminuje v období 2. poloviny 17. století v Čechách i barokní tvorba. Patronátu nad uměleckými počiny začíná kromě aristokracie dominovat i církevní establishment, zejména ve spojitosti s expanzivní kulturní politikou jezuitského řádu. Doba vlády císaře Leopolda I. (1657-1705) tak bývá označována za zlatý věk umění, a to nejen v Čechách. Kromě katolického integračního faktoru se hlavními inspirací umělců stává výtvarně-umělecký vývoj v Nizozemí a Francii Ludvíka XIV. V průběhu tohoto období získává historické centrum vlivem komplexní přestavby a restrukturalizace vzhled, který se začíná blížit tomu dnešnímu.

První polovina 18. století je ještě v českých zemích spojena s barokním slohem, ten je však postupem času „klasicizován“, pozdně barokní klasicismus se do Čech šíří z Moravy.

Obecné znaky, barokní estetika

Kromě notoricky známého „návratu k bohu na úkor člověka“, výrazné zdobnosti a stylizaci se baroko vyznačuje ještě jedním, neméně unikátním rysem. Tím je stírání hrani mezi jednotlivými uměleckými disciplínami (malba, socha, architektura) a jejich juxtapozice v co možná nejhomogennější formě. V kunsthistorickém prostředí se mluví o tzv. *Gesamtkunstwerku* (volně překládáno jako „celostní umění“). Na fasádách staveb je čím dál tím složitější rozeznat a přiřadit jednotlivé architektonické či sochařské prvky a pro interiéry je typická volná kombinace malířských výstupů s plastikami a stavebními strukturami.

Barokní malířství v Čechách

V obecných a technických znacích se barokní malba v českých zemích nevymykala „zaalpskému“ stylu, na evropské poměry zde však vlivem společenské atmosféry došlo k nebývalému rozmachu tohoto řemesla. Oproti renesanci je na první pohled patrná výrazná dynamičnost zobrazovaných námětů. Dochází k „rozpohybování“ scenérií a postav, k čemuž přispívá i radikální změna práce se světlem. To se v metaforické i vizuální rovině stává definičním faktorem kompozice. Technika šerosvitu sice vzniká již v 15. století, až manýrismus a baroko práci s ním rozvíjejí naplno a vytvářejí z něj zavedený pracovní postup. S objemovou a kompoziční modelací pomocí světla souvisí i opuštění renesančního ideálu estetické rovnováhy a harmonie. Emocionalita a dramatičnost se stávají hlavními motivy sakrálních i profánních počinů.

Silné postavení si zachovala nástěnná malba, která však zejména v souladu s výše uvedeným *Gesamtkunstwerk* konceptem doznala změn ve formě i funkci.

Za jednu z vůdčích postav české barokní malby bývá považován Karel Škréta (1610-1674). Závořický rodák, původem protestant, byl ve 20. letech donucen k emigraci. Přes Stuttgart se dostal do Benátek a Říma. Temnosvit, typický pro pražskou malířskou produkci tehdejší doby (viz Carravagiův vliv) zkombinoval s typicky benátskou barevností a postupy italských a vlámských mistrů. Konverze ke katolictví mu šest let po odchodu do exilu (1634) umožnila návrat do vlasti. Škréta byl velmi schopným podnikatelem a s postupem let se mu i přes konfesní a společenské překážky podařilo stát se vyhledávaným umělcem. Kromě soukromých zakázek (převážně portrétů) byly jeho obrazy spojeny především se sakrálními stavbami. Mezi jeho nejznámější práce se počítá Svatováclavský Cyklus vyhotovený pro klášter Na Zderaze a Pašijový cyklus v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. Zapáleně se věnoval i grafické tvorbě.

Druhá polovina 17. století bývá v českém barokním malířství spojována s dosažením na evropské poměry nejvyšší úrovně stylu a kvality. Technické a kompoziční postupy dovádí takřka k dokonalosti Petr Brandl (1668-1735). Vedle oltářních obrazů se soustředil na portréty světců a teologicky jinak významných osobností. Za všechny lze jmenovat Historii Josefa Egyptského ve smiřickém zámeckém kostele, Uzdravení slepého Tobiáše či olářní obraz Zvěstování na Kuksu.

Mezi další významná jména českého vrcholného barokního malířství patřili portrétista Jan Kupecký, freskař Václav Vavřinec Reiner či rytec Václav Hollar.

Barokní sochařství v Čechách

Vyjma prvotních záchvěvů souvisejících s rudolfinským dvorem a Adriaenem de Vriesem jsou počátky barokní sochařské tvorby na českém území spojeny s dílnou Jana Jiřího Bendla (1610-1680). Bendlova původní profese, truhlářství, se výrazně promítla do jeho raněbarokní tvorby. Pro kostel Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu vyhotovil sérii dřevěných vyřezávaných soch apoštolů, ty byly umístěny na průčelí kostela. Dalším významným počinem tohoto sochaře bylo sousoší na staroměstském mariánském sloupu.

Kulturní konjuktura přelomu 17. a 18. století je patrná i na sochařství. Praha se tak dočkala přílivu nebývalého množství umělců z periferie Říše i cizích zemí. Ze Spišské Soboty pocházel Jan Brokoff (1652-1718). I on se původně vyučil řezbářem a ačkoliv původem luterán, kolem r. 1690 se usadil v Praze, kde později vyhotovil model sochy Jana Nepomuckého na Karlově mostě. Po konverzi ke katolictví jeho úspěchy pokračovaly a do konce století stihl mj. vytvořit ještě sousoší Piety v Praze či sochařskou výzdobu na zámku v Klášterci pod Ohří.

V souvislosti s vrcholně barokním sochařstvím nelze opomenout jméno Matyáše Brauna (1684-1738). Tak jako Petr Bendl představoval v dobovém malířství dosažení evropské úrovně, předznamenal Matyáš Braun podobný rozmach v sochařském odvětví. Jeho tvorba byla spjata především s jménem hraběte Šporka pro něhož vyhotovil sérii plastik na i v okolí zámku Kuks. Kromě zámecké zahrady se jednalo ještě o místo zvané Betlém v areálu Nového lesa u Kuksu, kde je umístěna unikátní sochařsko-krajinářska realizace ve formě série reliéfů. Významně se Braun podílel i na výzdobě areálu zámeckého parku ve Valči

Barokní architektura v Čechách

Rekatolizační úsilí a proměny, jimiž české země v pobělohorském období prošly, jsou dodnes nejlépe viditelné na barokní architektuře. Ta se v intervalu několika desetiletí stala jednoznačně dominantním slohem sakrálních i profánních budov, což je (např. v Praze, ale i Olomouci, etc.) patrné dodnes. Jeho vlivy jsou explicitně patrné až do 19. století a vzniku unikátního lidového směru selského baroka lokalizovaného v jižních Čechách, zejména v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí.

Ani u architektury nelze jednoznačně definovat, kdy došlo k přechodu z renesančního, resp. manýristického slohu do barokního. Za nejstarší barokní architektonické památky na českém území jsou však považovány Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie (1600) a Matyášova brána (1614).

Bezprecedentní zdobnost, provázanost s ostatními uměleckými a přirodovědními disciplínami a na tehdejší poměry extrémní technická náročnost barokních stavebních postupů právem barokní architekturu zařazují mezi vrcholné kulturní počiny v Čechách a na Moravě. V rané fázi se mezi nejvýznamnější architektonické památky u nás řadí Valdštejnský palác na Malé Straně považovaný za nejstarší evropský barokní palác, postavený v letech 1621-1630 architekty Pieronim a Spezzou. Dalšími významnými počiny z tohoto období jsou kostel Nejsvětějšího Salvátora a zámek Humprecht Carla Luraga či arcibiskupský palác v Kroměříži navrhnutý Filibertem Lucchesem .

V období vrcholného baroka se u nás vlivem Jana Blažeje Santiniho rozmáhá i lokální specifikum, barokní gotika, tedy barokní architektura se zdobnými gotickými prvky. Právě v 1. polovině 18. století zde architektura dosahuje svého vrcholu. V tomto období po celých českých zemích vznikají desítky nesírně významných budov v tomto slohu. Vyjma Santiniho kostelů na Zelené hoře a v Kutné Hoře či zámku Karlova Koruna jde o kompletní rekonstrukci vnitřních i vnějších prostor chrámu sv. Mikuláše v Praze přisuzované Kryštofu Dientzenhoferovi zmínim ještě kašnu Parnas Johanna Bernarda Fischera v Brně.

Zdroje:

ŠVÁCHA, Rostislav et al. *Dějiny umění v českých zemích 800-2000*. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7. str. 353-370

Zdeněk Kalista (ed.): *České baroko*, Praha 1941

https://dejiny-online.cz/baroko-malirstvi-dejiny-umeni/