

«Галантный жанр»

- живопись рококо

Мастера «галантного жанра»

РОКОКО («причудливый», «капризный»; франц. rococo от rocaille — осколки камней, раковины), стилевое направление, господствовавшее в европейском искусстве в течение первых трех четвертей 18 в.

Он представлял собой не столько самостоятельное художественное явление, сколько фазу, определенный этап общеевропейского стиля барокко. Термин «рококо» возник во Франции в конце 18 в., в эпоху расцвета классицизма, как презрительная кличка для всего манерного и вычурного искусства 18 в.: изогнутая, капризная линия, напоминающая очертания раковины,— его главный признак. Искусство рококо — это мир вымысла и интимных переживаний, декоративной театральности, изысканности, изощренной утонченности, в нем нет места героизму и пафосу — они сменяются игрою в любовь, фантазией, прелестными безделушками.

Главные темы живописи рококо — изысканная жизнь придворной аристократии, идиллические картины «пастушеской» жизни на фоне первозданной природы, мир сложных любовных интриг и хитроумных аллегорий. Жизнь человека мгновенна и быстротечна, а потому надо ловить «счастливый миг», спешить жить и чувствовать. «Дух мелочей прелестных и воздушных» становится лейтмотивом творчества многих художников «королевского стиля».

Антуан Ватто

Антуана Ватто – современники называли «поэтом беспечного досуга» и «галантных празднеств», «певцом изящества и красоты». В своих произведениях он запечатлел пикники в вечно зеленых парках, музыкальные и театральные концерты на лоне природы, пылкие признания и ссоры влюбленных, идиллические свидания, балы и маскарады. В то же время в его картинах присутствуют щемящая грусть. Ощущение быстротечности красоты и эфемерности происходящего.

Антуан Ватто. Паломничество на остров Киферу. 1717-1718 гг. Лувр. Париж.

Одна из прославленных картин художника – «Паломничество на остров Киферу». Прелестные дамы и галантные кавалеры собрались на усыпанном цветами берегу морской бухты. Они приплыли на остров Киферу – остров богини любви и красоты Венеры, куда она, по преданию, вышла из пены морской. Теплые, мягкие краски, приглушенные цвета, легкие мазки кисти – все это создает особую атмосферу очарования и любви.

К подлинным шедеврам принадлежит картина Ватто «Жиль» («Пьеро»), созданная в качестве вывески для выступления бродячих комедиантов.

Жиль – главный и любимый персонаж французской комедии масок. Созвучный Пьеро – герою итальянской комедии дель арте. Неуклюжее, наивное существо как будто специально создано для постоянных насмешек и проделок ловкого и хитрого Арлекина. В художественном отношении картина написана блестяще. Предельная простота мотива и композиции здесь соединяется с точным рисунком и тщательно продуманной цветовой гаммой.

Антуан Ватто. Жиль. 1721. Лувр. Париж. (Герой ярмарочного театра Жиль в костюме Пьеро).

Антуан Ватто. Итальянские комедианты.

Антуан Ватто. Актеры французского театра.

Антуан Ватто. Гамма любви.

- *Антуан Ватто.
Капризница. Около 1718.
Эрмитаж. Петербург.*

*Антуан Ватто. Меццетен.
1717-1719 гг. Метрополитен-
музей. Нью-Йорк.*

- *Антуан Ватто. Савояр с сурком.*

Франсуа Буше

Франсуа Буше (1703-1770) считал себя верным учеником Ватто. Одни называли его «художником граций», «Анакреоном живописи», «королевским живописцем». Другие видели в нем художника- «лицемера», «у которого есть все, кроме правды». Третьи скептически замечали: «Его рука собирает розы там, где другие находят только шипы».

*Франсуа Буше. Госпожа де Помпадур. 1756 г.
Старая Пинотека, Мюнхен.*

.Кисти художника принадлежит ряд портретов фаворитки короля Людовика XV маркизы де Помпадур. Известно, что она покровительствовала Буше, не раз заказывала ему картины на религиозные сюжеты для загородных резиденций и парижских особняков. В картине «Госпожа де Помпадур» героиня представлена в окружении разбросанных цветов и роскошных предметов, напоминающих о ее художественных вкусах и увлечениях. Она царственно возлежит на фоне пышных, торжественных драпировок. Книга в ее руке – явный намек на просвещенность и приверженность интеллектуальным занятиям. Маркиза щедро отблагодарила художника. Назначив его директором Гобеленовой мануфактуры, а затем присвоила ему титул «первого живописца короля».

Франсуа Буше. Купание Дианы. . 1742 год. Лувр. Париж.

- Франсуа Буше не раз обращался к изображению фривольных сцен, главными героями которых были жеманные, застенчивые пастушки или пухленькие обнаженные прелестницы в виде мифологических Венер и Диан. Его картины изобилуют двусмысленными намеками, пикантными деталями (поднятый подол атласной юбочки у пастушки, кокетливо приподнятая ножка купающейся Дианы, пальчик прижатый к устам, красноречивый, призывный взгляд, символически целующиеся голубки ит.д.) Художник прекрасно знал моду и вкусы своей эпохи!

Франсуа Буше. Прерванный сон.

В истории живописи Франсуа Буше по-прежнему остается великолепным мастером колорита и изысканного рисунка. Остроумные решенные композиции, необычные ракурсы героев, причудливые силуэты почти театральных декораций, сочные цветовые акценты, яркие блики прозрачных красок, нанесенных мелкими, легкими мазками, плавные струящиеся ритмы – все это делает Ф.Буше непревзойденным мастером живописи. Его картины превращаются в декоративные панно, украшают пышные интерьеры залов и гостиных, они зовут в мир счастья, любви и прекрасных грез.

Франсуа Буше. Пан и Сиринга.

ФРАГОНАР Жан Оноре

ФРАГОНАР Жан Оноре французский живописец и гравёр, крупнейший мастер эпохи Людовика XVI. прославился виртуозно исполненными галантными и бытовыми сценами, в которых изящество рококо сочетается с верностью натуре, тонкостью световоздушных эффектов, величественных античных руин. Наряду с произведениями, созданными на основе реальных наблюдений, он создает и пасторали — импровизируя, он воспроизводит сцену с такой живостью, что она кажется написанной с натуры.

*Фрагонар. Коронованный
любовник.*

Фрагонар. Поцелуй украдкой

Фрагонар. Психея показывает сестрам дары Амура.

- *Оноре Фрагонар. «Качели»
1766.*

Фрагонар. Урок музыки

ЭНГР Жан Огюст Доминик (1780-1867), французский живописец и рисовальщик. Блестящий мастер композиции, строгого и тонкого рисунка, правдивых, острохарактерных портретов («Л. Ф. Бертен», 1832). В картинах выступал как главный представитель академического классицизма («Апофеоз Гомера», 1827). В 1806 Энгр едет, наконец, в Италию, где остается на долгие годы (1806-20 — Рим, 1820-24 — Флоренция), с воодушевлением изучает итальянское искусство эпохи Возрождения, особенно Рафаэля. Создает ряд шедевров: портреты «Гране» (1807, Экс-ан-Прованс); «Мадам Девосе» (1807, Музей Конде, Шантильи); «Маркотта д'Аржантей» (1810, Национальная галерея, Вашингтон); «Кардые» (1811, Лувр, Париж); «Мадам Зенон» (1816, Музей в Нанте); «Гурьева» (1821, Эрмитаж, Санкт-Петербург).

Луи Давид. Портрет художника Энгра. Около 1800 года. Музей имени Пушкина. Москва

Энгр. Большая одалиска. 1814 год. Масло, холст. Лувр, Париж.

Энгр. Источник

*Энгр. Портрет графа
Гурьева. 1821 год. Масло,
холст. Эрмитаж,
Петербург*

Декоративно-прикладное искусство рококо

Мейсенские статуэтки.

Мебель в стиле рококо

*Мебель в стиле рококо.
Зимний дворец, Санкт-
Петербург.*

Вопросы и задания:

1. А.Ватто – живописец радости и печали.
2. «Художник граций» - Ф.Буше.
3. Декоративно-прикладное искусство рококо.
4. Напишите эссе на тему «О чем могли мечтать и говорить герои картин Антуана Ватто.