

Искусство Франции XVIII в. Живопись.

Часть 2.

Лекция 9.

-
1. Искусство рококо. А. Ватто, Ф. Буше, Ж.О. Фрагонар.
 2. Бытовой жанр. Жан-Батист Симеон Шарден и Жан-Батист Грез.
 3. Портрет.
 4. Искусство классицизма. Революционный классицизм Ж. Л. Давида и сентиментальный классицизм Л. Э. Виже-Лебрен.
 5. Французская скульптура в период барокко (Пюже и Кусту), рококо и классицизма., Пигаль, Фальконе, Клодион, Гудон.
-

Искусство Франции XVIII в. Живопись.

- В XVIII в. рококо складывается в определенную стилевую систему, отчасти продолжающую черты, унаследованные от барокко, но — еще более их видоизменяющую.
- Важные в эту эпоху жанры — портрет и пейзаж.
- Рококо дал новые грани, новое развитие выразительным средствам искусства (в живописи — главным образом в колорите).

Жан-Антуан Ватто

- Жан-Антуан Ватто (1684—1721), французский художник, начал с подражания фламандцам: маленькие по формату сцены военных бивуаков, народные типы.
- В 1702 г. уехал в Париж, где быстро превзошел в мастерстве своего учителя К. Жилло и ок. 1708 г. поступил в мастерскую декоратора Клода Одрана.
- В 1712 г. был представлен к званию академика и в 1717 стал членом Королевской академии живописи и скульптуры.

Жан-Антуан Ватто. Савояр с сурком, 1716, Эрмитаж, С.-Петербург.

Ж.-А. Ватто. Невзгоды войны. 1716. Холст, масло. Эрмитаж, С. Петербург, Россия.

Ж.-А. Ватто. Отдых на войне. 1716. Холст, масло. Эрмитаж, С. Петербург.

- Ватто был одним из самых известных и оригинальных французских художников 18 в., который на основе традиций фламандского и голландского искусства создал новый стиль — рококо.
- Его работы привлекли внимание нескольких влиятельных лиц, среди которых были меценат и знаток живописи Жан де Жюльенн, торговец картинами Эдм Франсуа Жерсен, банкир и коллекционер Пьер Кроза.

Ж.-А.Ватто. За туалетом. 1716—1719. Холст, масло. Собрание Уоллес, Лондон.

Жан-Антуан Ватто. Юпитер и Антиопа. 1715. Холст, масло. Лувр, Париж.

- Ватто нашел свою тему, когда приехал в Париж: это так называемые галантные празднества — сцены беспечной жизни аристократии, переданные с утонченной грацией. Его картины — сценки, увиденные как бы со стороны тонким, чуть ироничным наблюдателем («Капризница») с налетом меланхолии и грусти («Праздник любви», «Общество в парке», «Затруднительное предложение»).

Жан-Антуан Ватто. Капризница . Около 1718.
Холст, масло. Эрмитаж, С.-Петербург.

- Искусство театра не только было модно в век Ватто, театром была вся жизнь общества, которое он пишет. Ватто очень близко знал актерский быт и не раз писал актеров итальянской и французской комедии.
- Пейзаж в картинах Ватто — также выдуманный театральный пейзаж, и это лишь усиливает общий оттенок ирреальности, фантастичности изображения.

Жан-Антуан Ватто. Жиль . 1717—1719. Холст, масло. Лувр, Париж

- Одна из последних картин Ватто, выдающийся пример взаимопроникновения и перевоплощения театра и реальности, — *Паломничество на остров Киферу (1717)*, одна версия которой находится в Лувре, а другая — в Берлине, в замке Шарлоттенбург.
- Сюжет картины заимствован из пьесы 18 в. и представлен как галантное празднество, происходящее в саду перед статуей Венеры, с золотой ладьей и резвящимися амурами на заднем плане, что свидетельствует о приготовлениях к путешествию на остров богини любви.

Отплытие на остров Киферу, фрагмент.

Жан-Антуан Ватто (1684—1721). Отплытие на остров Киферу. 1717
Холст, масло. Лувр, Париж.

Жан-Антуан Ватто (1684—1721). Паломничество на остров Киферу. 1717
Холст, масло., Шарлоттенбург, Берлин.

Последнее произведение Ватто — вывеска антикварной лавки, которая так и называется «Лавка Жерсена». Не хотел ли этим Ватто сказать, что жизнь коротка, а вечно лишь одно искусство?!

Жан-Антуан Ватто (1684—1721). **Вывеска лавки Э. Ф. Жерсена** . 1720.
Холст, масло. Картинная галерея, Берлин-Далем.

Франсуа Буше

- Подлинным представителем французского рококо стал **Франсуа Буше** (1703—1770). В его искусстве гедонизм рококо, доходящий до фривольности, гривуазности, пренебрежение к конструктивному, рациональному, разумному, как и вся утонченная культура «рокайльного языка», выразились в полной мере.

Густав Лундберг. Портрет Франсуа Буше.

Франсуа Буше. Суд Париса. 1754. Коллекция Уоллес, Лондон.

«Первый художник короля», директор Академии, Буше изображает галантные празднества, пастушеские идиллии, мифологические, жанровые, религиозные темы, пейзажный пейзаж. Его типичные сюжеты — «Триумф Венеры» или «Туалет Венеры», «Венера с Амуром» (с Вулканом, с Марсом), «Купанье Дианы» и т.п.

Франсуа Буше. Пленный Амур. 1754. Коллекция Уоллес, Лондон.

Франсуа Буше. Диана, отдыхающая после купания. 1742. Лувр. Париж.

Ф. Буше. Юпитер в облике Дианы, соблазняющий Каллисто. 1744. Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Москва.

Ф. Буше. Венера, утешающая Амура. 1751. Национальная галерея искусств, Вашингтон.

Ф. Буше. Модистки (Утро). 1746.
Национальный музей. Стокгольм.

Ф. Буше. Темноволосая одалиска.
Фрагмент. 1745. Лувр. Париж.

Ф. Буше. Портрет маркизы де Помпадур. 1759.
Коллекция Уоллес, Лондон.

Ф. Буше. Отдыхающие пастух и пастушка (Школа любви). 1761.
Коллекция Уоллес, Лондон.

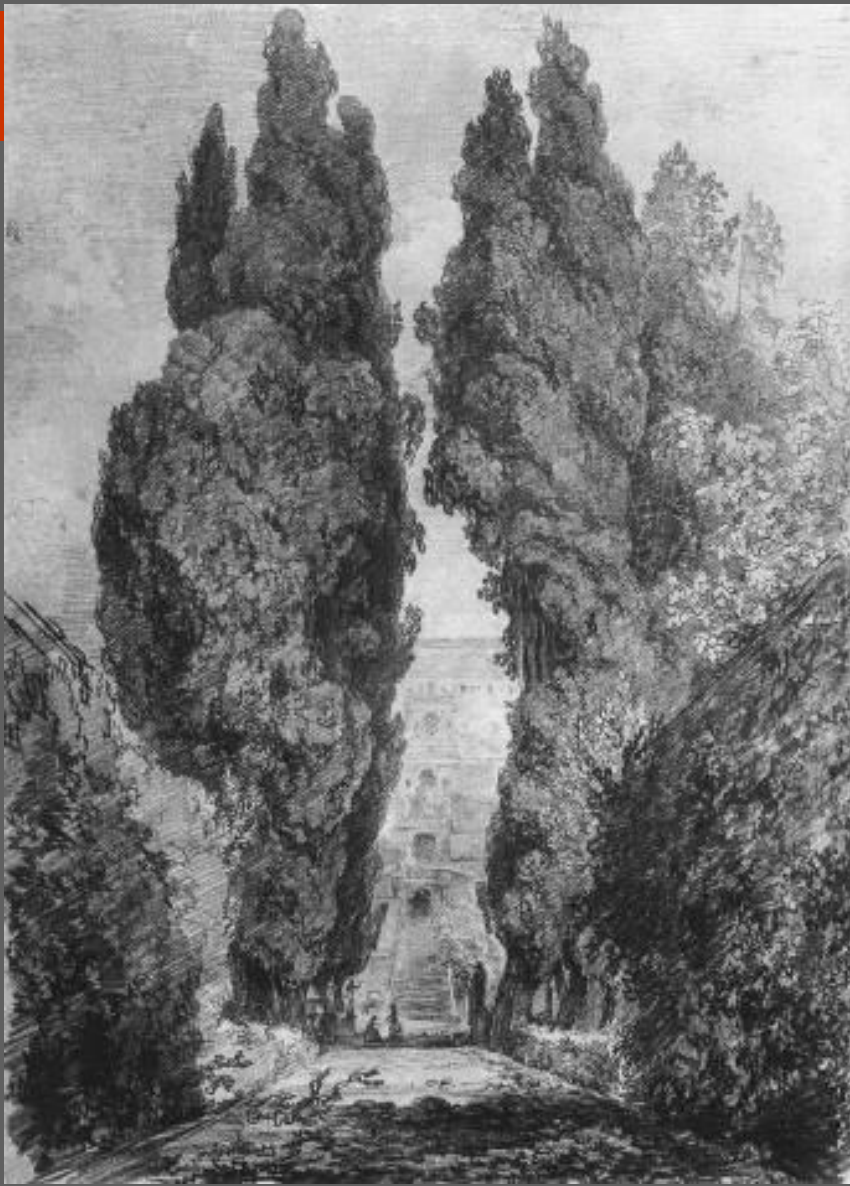
Франсуа Буше (1703—1770). Лес. 1740. Лувр. Париж.

Жан Оноре Фрагонар

- Искусство Ватто и Буше во второй половине века продолжил блестящий мастер, Жан Оноре Фрагонар (1732—1806). Будучи пенсионером в Риме, он писал там виллы и парки, по возвращении в Париж — галантные празднества, бытовые картинки, идиллические семейные сцены, исторические и литературные темы, натюрморт, декоративное полотно.

Жан Оноре Фрагонар. Автопортрет.

Ж. О. Фрагонар. Кипарисы на главной аллее виллы. 1760. Музей изящных искусств. Безансон.

Ж. О. Фрагонар. Счастливые возможности качелей. 1767. Коллекция Уоллес, Лондон.

Ж. О. Фрагонар.
Качание.
1773-1776.
Национальная
галерея искусств.
Вашингтон.

Ж.О. Фрагонар. Визит в детскую. 1775. Национальная галерея искусств. Вашингтон.

Ж.О. Фрагонар. Сувенир.
1775-1778.
Коллекция Уоллес, Лондон.

Ж.О. Фрагонар. Читающая девушка.
1776. Национальная галерея искусств.
Вашингтон.

Ж.О. Фрагонар. Засов. 1778. Лувр. Париж.

Ж.О. Фрагонар. Поцелуй украдкой. 1787-1789. Эрмитаж. С.-Петербург.

Ж.О. Фрагонар. Мальчик в костюме
Пьерро. 1785. Коллекция Уоллес, Лондон.

Ж.О. Фрагонар.
Портрет Дени Дидро.

Симеон Шарден

- В русле новых эстетических идей развивается искусство **Жана-Батиста Симеона Шардена (1699—1779)**. Шарден начал с натюрморта, ранее совсем не развитого жанра во Франции. Затем художник находит свою тему — это полные тихого очарования, живущие какой-то своей «тихой жизнью» вещи кухонного обихода: котлы, кастрюли, баки («Медный котел», около 1734).
Ж.-Б. Симеон Шарден. Автопортрет с козырьком. 1775. Лувр. Париж.

Ж.-Б. Симеон Шарден. Скат. 1728. Лувр. Париж.

Ж.-Б. С. Шарден. Прачки. 1735.
Эрмитаж. С.- Петербург.

Ж.-Б. Симеон Шарден. Медный бак.
1734. Лувр. Париж.

В жанровой живописи в противовес аристократическим галантным праздникам и пастушеским идиллиям на фоне буколического пейзажа Шарден, выражая вкусы буржуазии, начинает изображать размеренность, порядок, уют буржуазного быта («Прачка», около 1735, «С рынка», 1739, «Молитва перед обедом», около 1740). Добропорядочность и трудолюбие прославлены Шарденом без дидактики и морализирования, без патетики и эффектов, с теми самыми «мерой и порядком», которые он провозглашает как жизненный образец.

Ж.-Б. С. Шарден. С рынка. 1739. Лувр. Париж.

Ж.-Б. С. Шарден. Мальчик с волчком.
1735. Лувр. Париж.

Ж.-Б. С. Шарден. Молитва перед
обедом. 1740. Лувр. Париж.

Жан-Батист Симеон Шарден. Бриошь. 1763. Лувр. Париж.

Ж.-Б. С.Шарден. Натюрморт с атрибутами искусств. 1766. Эрмитаж. С.- Петербург.

Жан-Батист Симеон Шарден.
Автопортрет. 1771.
Лувр. Париж.

Жан-Батист Симеон Шарден.
Портрет госпожи Шарден. 1775.
Лувр. Париж.

Жан-Батист Грёз

- Развитие бытового жанра, прославляющего скромный быт третьего сословия, связано с именем **Жана-Батиста Греза** (1725—1805). Его картины близки к сентиментальной драме, тому литературному жанру, в котором писал Дидро. Творчество Греза испытало на себе огромное влияние руссоистских идей, проповеди патриархальной идиллии и семейственных добродетелей, столь популярные в Европе того времени.

«Деревенская невеста» (1761),
«Паралитик» (1763),
«Балованное дитя» (1765) — все это «нравственная живопись», урок морали, изобразительная дидактика, когда художник превращается в рупор добродетели, а живопись служит иллюстрацией.
Жан-Батист Грез.
Балованное дитя. 1765.
Эрмитаж. С.-Петербург.

Жан-Батист Грез. Деревенская невеста. 1761. Лувр. Париж.

Жан-Батист Грез. Паралитик (Плоды хорошего воспитания).
1763. Эрмитаж. С.- Петербург.

Жан-Батист Грез. Отец прокликает неблагодарного сына. 1777. Лувр. Париж.

Жан-Батист Грез. Наказание неблагодарного сына. 1778. Лувр. Париж.

- Столь прославленны имеющие неизменный успех у мещанства знаменитые «головки Греза» — девушки с возведенными горе глазами, с разбитым зеркалом или кувшином или с мертвой птичкой, олицетворяют печаль о потерянной невинности.

Жан-Батист Грез. Разбитый кувшин. 1785. Лувр. Париж.

Жан-Батист Грез.
Невинная.
Коллекция Уоллес, Лондон.

Жан-Батист Грез. Разбитое
зеркало. 1763. Коллекция
Уоллес, Лондон.

Жан-Батист Грез. Головка девушки.
(Размышление). 1770.
Метрополитен Музей. Нью-Йорк.

Жан-Батист Грез.
Мертвая птичка. 1800.
Лувр. Париж.

Жан-Батист Грез.
Портрет В.А. Моцарта.1763-64. Париж.

Жан-Батист Грез.
Бенжамин Франклин.

Во французском портрете этого времени намечается тяготение к утонченному психологизму, к контакту зрителя с моделью. По этому пути идут мастера пастельного портрета Лиотар, Перронно, Морис Латур.

Жан-Этьен
Лиотар.
Шоколадница.
Дрезденская
картинная
галерея.
Дрезден.

Жан-Батист
Перронно.
Девочка с
кошкой. 1745.
Национальная
галерея.
Лондон.

Морис Кантен де Латур
(1704 - 1788). Автопортрет.
1751. Частная коллекция.

Морис Кантен де Латур. Мадемуазель
Ферран, размышляющая над
Ньютоном. Старая Пинакотекка.
Мюнхен.

Классицизм

- С последней трети XVIII столетия, накануне и во время революции искусство Франции оказалось захвачено новой волной классицизма. Увлечение античностью совпало с востребованностью героического, высокогражданственного искусства, создающего образы, достойные подражания.
- В преддверии французской буржуазной революции в живописи Франции появляется Жак Луи Давид (1748—1825). В его творчестве античные традиции, эстетика классицизма слились с политической борьбой, органически сплелись с политикой революции, это и дало новый стиль французской культуре — «революционный классицизм».

Жак Луи Давид

Жак Луи Давид. Автопортрет.
1794. Лувр. Париж.

С началом революционных событий Давид оформляет массовые празднества, занимается национализацией произведений искусства и превращением Лувра в национальный музей, в 1790 г. приступает к картине по заказу якобинцев «Клятва в зале для игры в мяч» (1790—1791), задумав создать образ народа в едином революционном порыве, которую, однако, успевает выполнить только в рисунке. С 1792 г. является членом Конвента, затем, в конце 1793 — начале 1794 г., — его секретарем и даже председателем.

Жак Луи Давид. Клятва Горацев. 1784. Лувр. Париж.

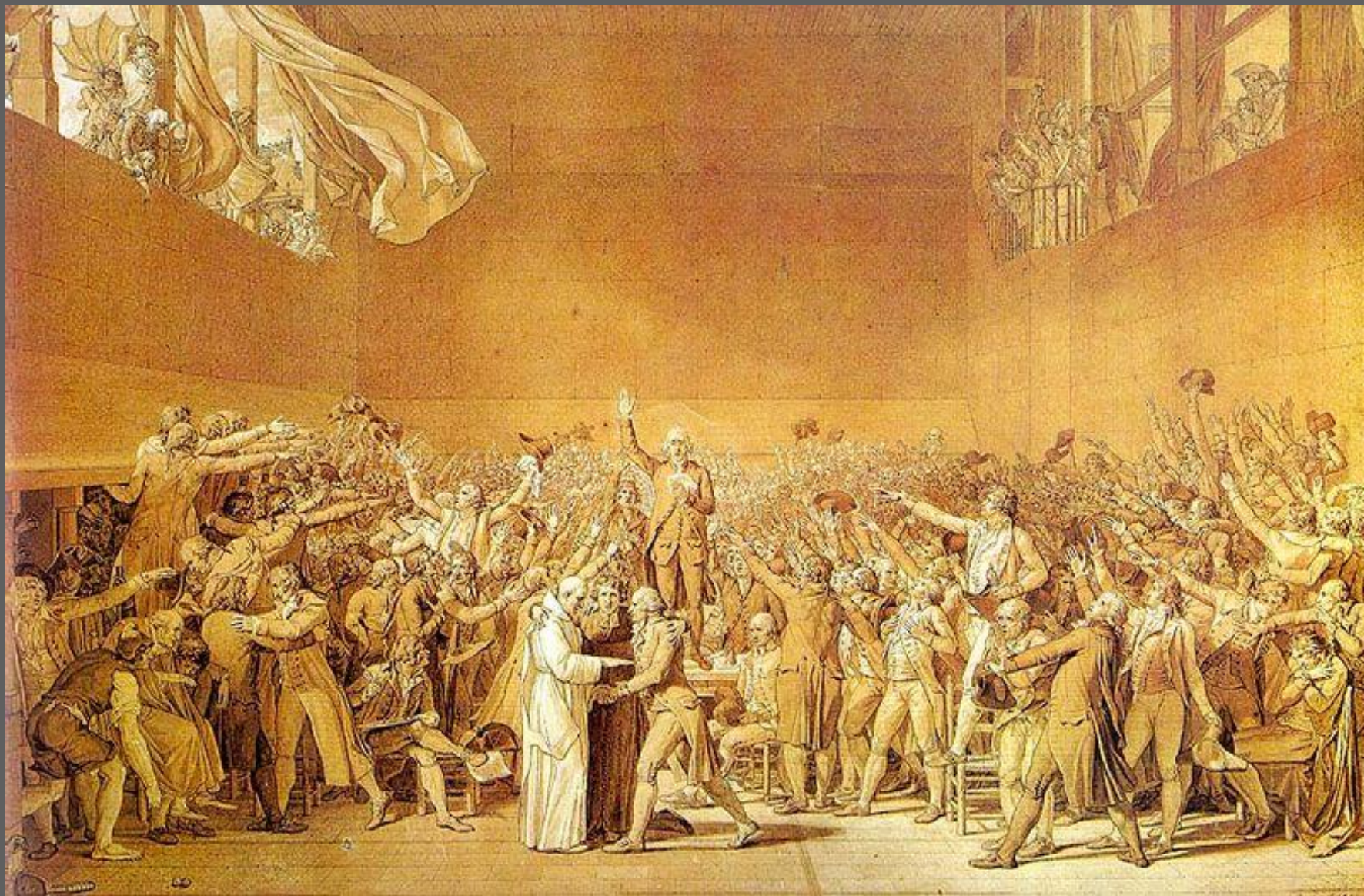
- В живописи классицистические тенденции проявляются наиболее ярко. Вновь в искусстве выдвигается роль разума как главного критерия в познании прекрасного, вновь искусство призывается прежде всего воспитывать в человеке чувство долга, гражданственности, служить идеям государственности, а не быть забавой и наслаждением.

Ж. Л. Давид. Портрет монсеньера Лавуазье с женой. 1788.
Метрополитен музей. Нью-Йорк.

Жак Луи Давид. Ликторы приносят Бруту тела его сыновей. 1789. Лувр. Париж.

Жак Луи Давид. Эскиз к картине Клятва в зале для игры в мяч. 1792.

- После смерти «друга народа» Марата Давид по поручению Конвента пишет одну из самых знаменитых своих картин «Смерть Марата» («Убитый Марат»), 1793 г. Картина была воспринята зрителем, участником революционных событий, как подлинный реалистический жанр. Но сюжет большого исторического значения при живой современной форме превратил ее в историческую картину.

Жак Луи Давид. Смерть марата.1793.
Королевский музей изящных искусств. Брюссель.

- Прошел путь — от первого художника республики до придворного живописца империи. Так «Сабинянки» (1795—1799) написаны в период директории, «Леонид при Фермопилах» (1800—1814) — в период возвышения Наполеона.
- После низвержения Наполеона и реставрации Бурбонов, эмигрировал из Франции в Брюссель, где и умер.

Жак Луи Давид. Наполеон пересекает перевал Св. Бернарда. 1800. Исторический музей. Вена.

Помимо исторических композиций Давид оставил большое количество портретов. В парных портретах супругов Серезиа (1795), портрете мадам Рекамье (1800), Давид predetermined характерные черты ампира.

Жак Луи Давид. Портрет мадам Рекамье. 1800.

Элизабет Виже-Лебрен

- Сентименталистское направление в классицизме
- **Элизабет Виже-Лебрен, (Vigée-Lebrun, Elizabeth) (1755—1842).**
- Училась у отца, Г. Бриара и Г. Ф. Дуайена. Испытала влияние Ж.Б. Грёза.
- В 1779 была приглашена в Версаль для создания портрета королевы Марии-Антуанетты.
- Стала придворной художницей еще до принятия (в 1783 г.) в академию.

Элизабет Луиза Виже-Лебрен. Автопортрет. 1790. Галерея Уффици. Флоренция.

Элизабет Луиза Виже-Лебрэн.
Мария-Антуанетта с детьми.
1787. Версаль.

Элизабет Луиза Виже-Лебрэн.
Автопортрет с дочерью. 1789. Лувр.
Париж.

- Эмигрировала после Французской революции, жила в Италии (1789—1793), Вене (1793—1794), Петербурге (1795—1802), Англии (1802—1805) и Швейцарии (1808—1809). Вернулась на родину в 1810 году.
- В поздние годы оставила занятия живописью. Написала книгу «Воспоминания о моей жизни» (1835—1837), полные ярких и живых исторических и художественных свидетельств.

Элизабет Луиза Виже-Лебрен. Баронесса Анна Сергеевна Строганова с сыном Сергеем. 1793. Эрмитаж. С.- Петербург.

Скульптура: от барокко до классицизма

- Французская скульптура XVIII ст. в своем развитии проходит те же этапы, что и живопись.
- Преимущественно это рокайльные формы в первой половине века и нарастание классицистических черт — во второй.

П. Пюже. «Милон Кротонский».
Мрамор. 1670—1683. Лувр. Париж.

Площадь Согласия и бульвар Елисейские поля. Париж.
Скульптуры Г. Кусту Старшего «Укротители коней». Мрамор. 1740—1745.
Выполнены для увеселительного замка в Марли.

Г. Кусту Старший. «Укротители коней» (копия).
Группа для дворца в Марли. Мрамор. 1740—1745. Площадь Согласия. Париж.

- Черты легкости, свободы, динамики очевидны в скульптуре молодого Пигалля (1714—1785).
- Работая в стиле, переходном от рококо к классицизму, мастер выполнил ряд статуй и групп на мифологические и аллегорические темы.
- В монументальной скульптуре Пигалль обнаруживает драматическое, героическое начало (надгробия), но славу ему приносят небольшие жанрового характера вещи, в лепке которых много свободы, динамики, игры светотени, но и ясности пластической моделировки.

Ж.Б. Пигаль. Меркурий, завязывающий сандалию. Мрамор. 1744. Лувр. Париж.

Клодион. «Вакханка».
Терракота. Лувр. Париж.

Клодион. «Сатир и вакханка».
Терракота. 1770. Лувр. Париж.

Наибольший успех выпал на долю Клода Мишеля, известного под прозвищем Клодион, работавшего преимущественно в мелкой пластике. Для всех его работ характерно тонкое чувство материала, неистощимая фантазия, артистизм. Прославился созданными в традициях рококо, но более сдержанными по общему ритму декоративно-изящными, живописными по лепке терракотовыми статуэтками, небольшими скульптурными группами и рельефами, изображающими веселящихся сатиров, вакханок, амуров и т.д.

Э. М. Фальконе.
Грозящий Амур. 1750-е.

Э. М. Фальконе (при
участии М. А. Колло и
Ф. Г. Гордеева).
Памятник Петру I.
Бронза. 1768—1778.

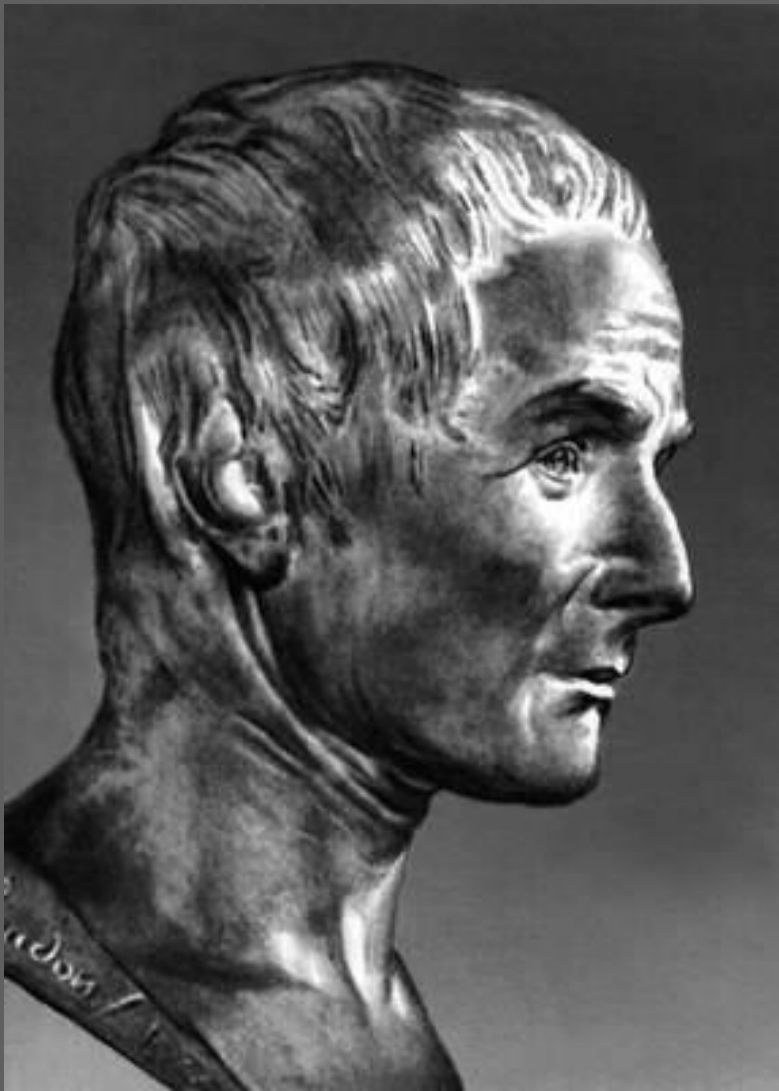
Этьен-Морис Фальконе отдал большую дань рокайльной скульптуре, создавая модели для бисквита и фарфора и с 1757 г. работая начальником скульптурной мастерской на Севрской мануфактуре. Но и до отъезда Фальконе в Россию совершенно очевидно уже намечались в его творчестве новые черты, предвещающие классицизм.

- Младший современник Фальконе — Жан-Антуан Гудон (1741— 1828).
- Историкограф французского общества накануне революции, передал в своей портретной галерее духовную атмосферу эпохи.
- Среди портретов ученых, философов, людей искусства, женских образов, заслуженно выделяется статуя сидящего Вольтера (1781).

Ж. А. Гудон. Статуя Вольтера.
Мрамор. 1781. Эрмитаж.
Ленинград.

Ж. А. Гудон. Портрет Ж. Ж. Руссо.
Мрамор. 1778.

Ж. А. Гудон. Портрет жены (фрагмент).
Гипс. 1787. Лувр. Париж.

Литература:

- Алпатов В.А. Искусство. Книга для чтения. Живопись. Скульптура. Графика. Архитектура. Москва, 1960.
- Антуан Ватто: Старинные тексты. М., 1971.
- Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. М., 1970, с.453-508.
- Гартман К.О. История архитектуры. Т.2. ОГИЗ ИЗОГИЗ, 1938.
- Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Москва, Искусство, 1989.
- История искусства зарубежных стран XVII-XVIII веков. Москва, Изобразительное искусство, 1988, 206 с.
- Малая история искусств. Прусс И.Е. Искусство XVIII в. 1978.
- Якимович А. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков, Санкт-Петербург, Азбука-классика, 2004.
- Некрасова Е.А. Романтизм в английском искусстве. М., 1975.
- Некрасова Е.А. Томас Гейнсборо. М., 1990.
- Хогарт В. Анализ красоты. Л.-М., 1958.