

Рококо

Рококо (франц. rococo, от rocaille - мелкий дробленый камень, раковины) европейский художественный стиль первой половины XVIII в., возникший в рамках позднего барокко. Зародился во Франции, наибольшее распространение получил в период царствования Людовика XV.

Стиль рококо проявился наиболее ярко в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве, по преимуществу связан с убранством дворцовых интерьеров.

Отличительными чертами стиля рококо стали:
асимметрия,
обильный декор,
светлая цветовая палитра

В числе излюбленных орнаментальных мотивов рококо:

стилизованные раковины, растительные завитки, головки амуров, псевдокитайские орнаменты. Рококо предпочитает drobные, мелкие формы.

Лозунгом краткого, недолговечного «века» рококо становится «искусство как наслаждение», цель которого — возбуждать легкие, приятные эмоции, развлекать, ласкать глаз причудливым узором линий, изысканными сочетаниями светлых нарядных красок, что особенно выразилось в архитектурном убранстве интерьеров, с новыми требованиями которого сообразовалась и живопись рококо.

Искусство, отмеченное печатью высокого мастерства, изумляющее своей грацией и изяществом, однако идейно опустошенное, болезненно-хрупкое, вполне чуждое шумной «суете» социальной жизни; как в башне из слоновой кости, оно замкнулось в узких пределах будуара и спальни.

Музыка рококо

В «чистом виде» музыкальный стиль рококо проявил себя в творчестве «великих французских клавесинистов» Франсуа Куперена и Жана Филиппа Рамо.

Для стиля рококо в музыке характерны обилие мелких звуковых украшений и завитков, преобладание малых и камерных форм, отсутствие ярких противопоставлений и драматических эффектов, господство образов: игривых, кокетливых и галантных. Да и сам клавесин, переживал в эпоху рококо свою наивысшую точку расцвета и популярности. Небольшого размера инструмент, с негромким звуком, быстро затухающим и требующим большого количества мелких нот для заполнения пространства. Само собой, внешняя отделка инструмента: вычурная, богатая, полная мелких украшений и тончайших деталей неизбежно дополняла единство стиля.

Очень популярен был жанр пасторали, с такими же галантными пастухами и пастушками, разумеется, ничего общего не имеющими с реальными крестьянскими типажам, занимающимися выпасом скота.

Франсуа Куперин

Литература рококо

Литература рококо — утончённое, изящное, но лишённое глубины и гражданских идеалов искусство; в нём нет места героизму и долгу; царят галантная игривость, фривольная беззаботность. Гедонизм становится высшей «мудростью» рококо.

Поэты воспевают праздность, сладострастие, дары Вакха и Цереры, сельское уединение. Из жизни изгнаны все «низкие» и тревожные истины; мир дышит негой и беззаботностью, но есть в нём что-то эфемерное, хрупкое, словно он сделан из фарфора. Рококо тяготеет к камерности, миниатюрности.

Высокую трагедию и комедию классицистов заменяют пастораль, балет-феерия, забавные причуды комедии масок (П. Мариво). Место героической поэмы занимают эротические либо игривые стихотворные новеллы (Ж. Б. Грекур, Ж. Б. Грессе). В прозе утверждаются галантный роман, игривые «сказочки» и фацетии (Луве де Кувре, К. П. Ж. Кребийон). В лирике преобладает «лёгкая поэзия» или «поэзия мимолётностей»

Живопись рококо

Вместо контрастов и ярких красок в живописи появилась иная гамма цветов, легкие пастельные тона, розовые, голубоватые, сиреневые. В тематике преобладают пасторали, пастушеские мотивы, где персонажи не обременены тяготами жизни, а предаются радостям любви на фоне красивых ландшафтов в окружении овец.

*Джамбаттиста Тьеполо.
Аллегорическая роспись плафона
Вюрцбургской резиденции.*

Джованни Баттиста Тьеполо, «Даная и Зевс»

Итальянский живописец – квадратурист. Он изображал иллюзорные архитектурные формы, служившие обрамлением, а то и фоном. В этом случае нарисованное на плоскости с расстояния кажется скульптурой.

Антуан Ватто, «Отплытие на остров Цитеру»

Французский живописец. Эмоциональность и меланхолическая мечтательность придают характерам его образов особую утонченность, воссоздают тонкие душевные переживания. За эту картину Ватто был принят во Французскую Академию

Франсуа Буше, «Купание Дианы»

Французский живописец, руководил Королевской мануфактурой гобеленов, директор Королевской академии живописи и скульптуры, был «первым живописцем двора и лично короля»

Франсуа Буше, «Отдыхающая девушка»

Характерной чертой того времени была эротика. Создано много картин, изображающих обнаженную натуру, различных нимф, Венеру. Буше – «мастер занимательных любовных сюжетов». Его живопись диктовала законы целой плеяде мастеров.

Франсуа Буше, «Вулкан вручает Венере доспехи Энея»

Талант художника проявляется в мифологических сценах. Они эффектны по композиции, написаны в свободной живописной манере, в яркой красочной гамме.

Пьетро Лонги, «Дама за туалетом»

Итальянский живописец. Славился бытовыми сценами, вполне соответствующими характеру рококо — уютные гостиные, праздники, карнавалы.

Оноре Фрагонар, «Качели»

Французский живописец. Родоначальник манеры, основанной на темперальной мазке и светлой золотистой тональности, получившей название «a la Fragonard».

Жан оноре Фрагонар, «Засов»

Тонкий портретист и пейзажист, «виртуоз галантных бытовых сцен», «мастер световоздушных эффектов», крупнейший живописец эпохи Людовика XIV.

Скульптура рококо

Бушардон «Амур»

Скульптура рококо менее значительна и своеобразна, чем живопись. Большое распространение в искусстве рококо получили портретные бюсты и маленькие скульптурные группы или статуи купальщиц, нимф, амуров, их ставили в парке, украшали ими беседки, салоны, купальни.

Стиль рококо ярче всего виден в фарфоровой скульптуре, нежели во внушительных мраморных статуях. В скульптурах распространена тема любви и веселости, а также - элементы природы, изогнутые линии и асимметрия.

Скульптура Амур, делающий себе лук из палицы Геракла – является великолепным символом рококо – полубожество превращен в нежного малыша.

Мейсенский фарфор

Изделия из фарфора были очень популярны в эпоху рококо

Фальконе «Амур»

Работа исполнена по заказу мадам де Помпадур. Статуя «Амур» полна изысканной грации, естественна и изящна без жеманства, — аллегорические образы по-земному конкретны.

Архитектура рококо

*Португальское рококо
церковь работы Алейжадинью*

Для архитектуры рококо характерно то, что главное внимание зодчего сосредоточивалось на интерьере. Скульптурная деталь, применяемая для украшения фасада, делается более выпуклой, приобретает самодовлеющее значение, не подчиняясь больше основным архитектурным линиям. Плоские пилястры большого ордера заменяются выпуклыми полуколоннами, придающими стене более живописный вид. Планы зданий рококо большей частью асимметричны и строятся часто на круглых, овальных и восьмиугольных комнатах; резкий прямой угол избегается даже между стеной и потолком, а линия соединения маскируется рельефным орнаментом, неподвижная плоскость стены дробится, углубляется, комнаты тем самым получают еще более нарядную причудливую форму. Стены окрашиваются в светлые, воздушные тона и украшаются живописными панно, резными панелями, зеркалами в вычурных золоченых рамах.

Амалиенбург под Мюнхеном

Фридрицианское рококо, Китайский домик в Потсдаме

Декоративно-прикладное искусство

В декоративно-прикладном искусстве рококо большое внимание уделялось различным блестящим и бликующим материалам: бронза, золото, шелк, бисер. В моде фарфор и серебро. Изготавливаются шоколадницы, супницы, кофейники, блюда, тарелки и другое. В этом веке рождается искусство сервировки стола.

Одна из самых ярких черт мебели рококо — изогнутые линии, изогнутые ножки. Мебель становится более легкой и изящной по сравнению с той, что была прежде. Появляются новые предметы мебели, консольные столики, секретеры, бюро, комоды, шифоньеры. Мастера мебели: Давид Рентген, Шарль Крессан, Жак Дюбуа.

*Баварское рококо
Паломническая церковь в Висе, Бавария*

Кресло в стиле Луи XV

Эскиз чиппендейловской кровати

Китайский дворец, Золотой кабинет

Интерьер в стиле Луи XV (музей Ниссим-де-Камондо)

Мода рококо

Мода эпохи рококо отличалась стремлением к рафинированности, утонченности и намеренному искажению «естественных» линий человеческого тела.

Идеал мужчины — утонченный придворный, франт. Идеал женщины — хрупкая стройная жеманница. В моде — осиная талия, узкие бедра, хрупкие плечи, круглое лицо. Этот силуэт оставался неизменным на протяжении всей эпохи рококо. Женщины носят пышные юбки, создающие эффект «перевернутой рюмочки».

Женская причёска претерпела значительные изменения. В моде была гладкая, маленькая причёска с рядами ниспадающих локонов. Мужчины сперва отпускали с боков букли, а сзади носили длинную косу. Чуть позже в моду вошли белые напудренные парики, с закрученными с боков буклями, косичкой и бантом сзади.

Носили белоснежные рубашки, кружевные жабо и шейные платки. Камзол имел в начале века более прямую форму, затем претерпел эволюцию: его полы стали шире, как бы торчали в разные стороны. На рукавах были широкие обшлага. На карманах - огромные клапаны. Женское платье также претерпело подобную эволюцию: сперва оно было уже, затем начало расширяться и расширилось до предела. В качестве головного убора популярной оставалась треуголка.

Эпоха рококо принесла моду на пастельные, приглушённые тона: нежно-голубой, бледно-жёлтый, розовый, серо-голубой. Рококо — это время юных нимф и пастушек, которым никогда не будет больше двадцати. Румяна и пудра помогают всем дамам выглядеть молодыми, хотя эти лица и превращаются в безжизненные маски. Модные запахи, духи, — фиалковый корень, нероли, пачули.

*Хуан Пантоха де ла Круз,
Дом Фернандо д'Арагон.*

*Яков Зейсенеггер, Вратислав
из Пернштейна*

*Фердинанд Георг Вальдмюллер,
«Семья в парке»*

Прически в стиле рококо

Рококо

Я серебряной иголкой
Вышью наш роман на шелке.
Так изыскано-легко,
В нежном стиле рококо...

Пусть на вышитой подушке –
Ты пастух, а я пастушка...
Яркой нитью голубой
Вышью взор лукавый свой.

Нитью черной и блестящей
Взгляд твой, пламенем горящий...
Средь сиреневых цветков -
Белокрылых голубков...

Я серебряной иголкой
Вышью наш роман на шелке...
Мы расстались так легко -
В нежном стиле рококо...