

Искусство Франции XVIII века

К концу жизни *Людовика XIV* (1715) Франция была уже далеко не столь могущественна, как во второй половине XVII столетия.

Век пышных празднеств и искусства «большого стиля» ушел в прошлое.

В начале XVIII в. во Франции появился новый стиль — **рококо** (от франц. rocaille — «раковина»).

Название раскрывает самую характерную его черту — пристрастие к сложным, изысканным формам, причудливым линиям, напоминающим прихотливый силуэт раковины.

Искусство рококо обращено к миру человеческих чувств, неуловимых, тонких оттенков настроения.

Этот стиль просуществовал недолго — примерно до 40-х гг., однако его влияние на европейскую культуру ощущалось до конца столетия.

С середины XVIII в. европейское искусство вновь **обратилось к античности.**

Это объясняется несколькими причинами.

Одна из них — **достижения археологии.** Начавшиеся в 40-х гг. раскопки Помпей открыли удивительные по красоте и богатству памятники искусства и вызвали огромный интерес к античной культуре.

Другая причина — распространение **идей Просвещения.** Просветители, размышляя о совершенствовании личности и путях переустройства общества, приходили к **поискам идеала, который они видели в истории и культуре Древней Греции и Древнего Рима.**

Сложившийся на этой основе стиль получил название **«неоклассицизм»** (т.е. новый классицизм).

Важным событием художественной жизни во Франции стали **публичные выставки — Салоны**, которые ежегодно (начиная с 1667 г.) организовывала парижская Королевская академия живописи и скульптуры при поддержке двора.

Успех в Салоне означал для живописца или скульптора настоящее признание, однако добиться этого успеха было непросто.

Произведения для Салонов отбирала особая комиссия Академии.

Участвовать в этих выставках стремились не только французы, но и мастера из других стран.

Постепенно Париж превратился в общеевропейский художественный центр.

ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА

Жак Калло (1592-1635) — французский гравер и рисовальщик, мастер офорта, работавший **в стиле маньеризм**.

Изображал **драматические события современности**, обращался к **религиозным, мифологическим, театральным сюжетам, к пейзажу**.

В офортах Калло жизненная **конкретность деталей** часто сочетается с **гротескной выразительностью** образной системы.

Калло - **изобретатель техники повторного травления в офорте**, что позволяло ему добиваться гибкости и четкости линий. мягкости тональных переходов.

Два комедианта (Два Панталоне)

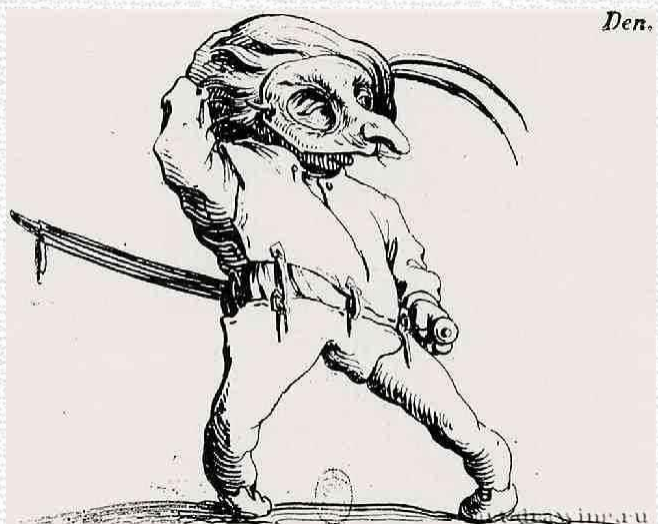
1616. Британский музей, Лондон

Горбун,
играющий
на скрипке.

Дуэлянт с
мечом и
кинжалом.

Den.

Карлик в
маске.

Калека с
костылем и
деревянной
ногой.

Серия "Гобби" (Горбуны)

1622. 62 x 87 мм. Париж. Национальная библиотека, Кабинет эстампов.

Вид на Лувр

1631, 33×16 см, Государственный Эрмитаж, С.-Петербург

Предвестником стиля **рококо**, но и (как это бывает со всяким большим мастером) художником более глубоким, не укладывающимся в рамки какого-то одного направления, был **Жан Антуан Ватто** в истории европейской живописи, графики и декоративного искусства.

Следуя характерным мотивам жанровой живописи XVII в. (особенно находясь под слиянием искусства Фландрии), Ватто обращался к **изображению современной ему жизни**, в которое вносил особую интимность и лирическое чувство.

В зрелую пору художник отдает предпочтение **театральным сценам** и так называемому «**галантному жанру**», изображая на своих картинах всевозможные праздники, маскарады и увеселения, романтические свидания, изысканную игру в любовь беспечных дам и

Савояр с сурком

1716.

40.5 x 32.5.

С-Петербург, Эрмитаж

Картина представляет образ мальчика с Савойских гор, бродячего шарманщика с сурком, идущего на заработки.

Жиль

1717—19

Холст, масло. 185 x 150

Лувр, Париж

На картине представлен образ героя театра «комедия дель арте» Пьеро (которого во Франции обыкновенно называли Жилем).

Капризница

Около 1718

Холст, масло. 42 х 34

Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Праздник любви

1717. 61 x 75 Картинная галерея, Дрезден

Франсуа Буше (1703–1770) — французский живописец, рисовальщик, гравёр и декоратор. Крупнейший представитель стиля **рококо**. Творчество Буше-живописца исключительно

многогранно; он обращался к **аллегорическим и мифологическим сюжетам**, изображал деревенские ярмарки и фешенебельную парижскую жизнь, писал жанровые сцены, пасторали, пейзажи, портреты.

Работал во всех видах декоративного и прикладного искусства: создавал **декорации** для опер и спектаклей, **картоны для шпалер**; выполнял орнаментальные **росписи севрского фарфора**, расписывал **веера**, исполнял **миниатюры** и т.п.

Создал многочисленные серии гравюр, иллюстрировал книги Мольера, Боккаччо, Овидия.

В последние годы жизни был директором Королевской академии живописи и скульптуры и «первым живописцем

Пастушеская сцена

1730-е. 61 x 75. Санкт-Петербург, Эрмитаж

Тет-а-тет

1764

Национальная галерея искусств,
Вашингтон

Венера, утешающая Амура

1751

Холст, масло. 107 x 85

Национальная галерея, Лондон

Маркиза де Помпадур

1756

Холст, масло. 201 x 157

Старая пинакотека, Мюнхен

Буше достаточно много писал фаворитку Людовика XV маркизу де Помпадур.

Жанна Антуанетта де Помпадур покровительствовала всем видам изящных искусств: живописи и скульптуре, мебельному мастерству, выделке тканей и гобеленов и особенно изготовлению фарфора и фаянса.

Именно она утвердила в Европе стиль рококо как

Жан Оноре Фрагонар (1732—1806) — французский живописец и график.

Один из крупнейших художников Франции второй половины XVIII в.

Продолжая и развивая традиции художественного стиля **рококо**, создавал **галантные сцены**.

Написал несколько произведений в **историческом жанре**, за одно из которых был причислен к Академии живописи и скульптуры.

Обращался к **бытовому жанру**, **портрету и пейзажу**. Известен как талантливый график — автор **офорт**ов и **многочисленных рисунков**.

В 1794—1800 гг. занимался формированием **национальных музейных коллекций**, в том числе Лувра.

Поцелуй украдкой

Конец 1780-х гг. 45 x 55 Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

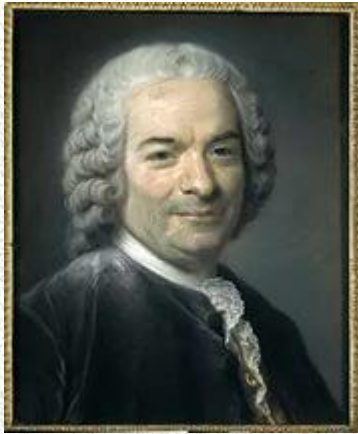

Качели

1766

Холст, масло. 81 х 64

Собрание Уоллеса, Лондон

Жан Батист Симеон Шарден (1699-1779)
— французский живописец.

Представитель **реалистического направления**
во французском искусстве XVIII в.

Создавал **жанровые сцены**, живописующие жизнь людей
«третьего сословия».

Большое место в творчестве художника занимают **образы**
детей.

Известен как блестящий мастер **натюрморта и**
портретист.

Живописная манера Шардена отличается **благородной**
сдержанностью, ясностью и простотой стиля.

Прачка

1730-е гг. Холст, масло. 37,5 x 42,7 Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Молитва перед обедом

1744

Холст, масло. 49,5 x 38,4
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Натюрморт с атрибутами искусств

1766 Холст, масло. 112 x 140,5 Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Стакан с водой и кувшин

Около 1760

Холст, масло. 32,5 x 41

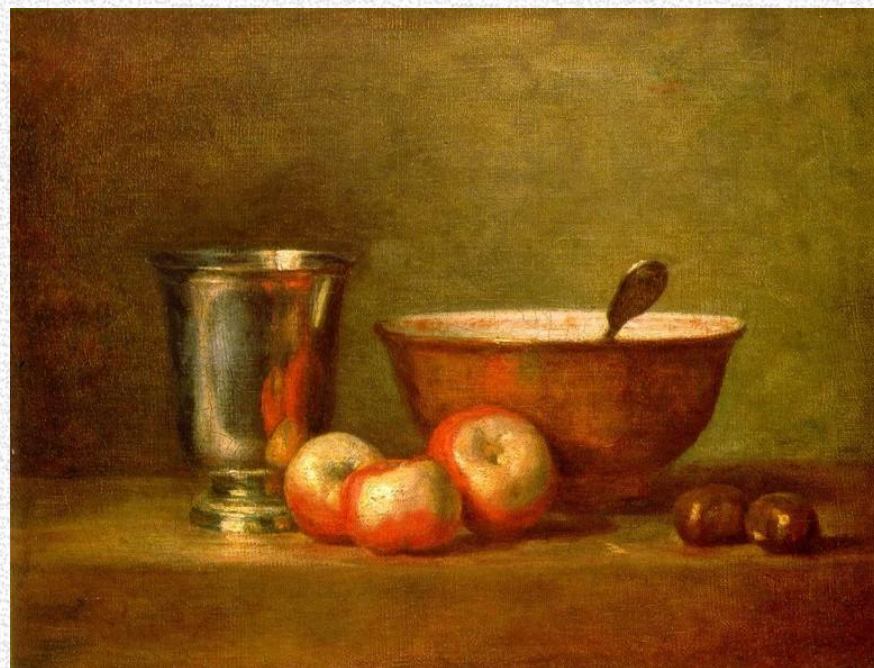
Институт Карнеги, Питсбург

Серебряный кубок

Около 1768

Холст, масло. 33 x 41

Лувр, Париж

Жан Батист Грез (1725—1805) — французский живописец. Глава **сентиментального направления** во французской живописи второй половины XVIII века. Грез разделял мнение просветителей об **искусстве**, как **об активном средстве воспитания нравов**.

В своих жанровых картинах Грёз **прославлял добродетели** третьего сословия.

Работам художника Жана Батиста Грёза свойственны **сочетание чувствительности с преувеличенным пафосом, идеализация природы, порой довольно известная слащавость**.

Паралитик, или Плоды хорошего воспитания

1763 Холст, масло. 115 x 146 см Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Балованное дитя

1760-е, Эрмитаж, Санкт-Петербург

Посещение священника

1786 Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

**Портрет графа Павла
Александровича
Строганова в детстве**

1778. Государственный Эрмитаж
(Санкт-Петербург)

Девочка с куклой

Государственный Эрмитаж
(Санкт-Петербург)

Под влиянием распространившейся в Европе моды на китайский фарфор, и, как следствие, возникновения интереса ко всей культуре Китая, возник так называемый «**китайский стиль**», или, по-французски, **шинуазри**, который стал своеобразным ответвлением стиля рококо.

Художники, работавшие в этом направлении, создавали изящные и легкомысленные картины с бытовыми сценами, пейзажами, в которые были включены экзотичные дальневосточные мотивы.

С возникновением интереса к чаепитию, в дворцово-парковых ансамблях стали появляться уникальные сооружения под названием «**чайные домики**» или **китайские павильоны**.

Изобразительные приёмы шинуазри широко использовались при создании вееров, зонтиков от солнца, ширм, в орнаменте тканей

Франсуа Буше «Китайский сад»

Франсуа Буше «Дама за туалетом»

СКУЛЬПТУРА

Почти все скульпторы XVIII в. работали одновременно в нескольких жанрах — историческом, мифологическом, портретном.

Отношение скульпторов к господствующим стилям — рококо и неоклассицизму — также было **весьма свободным**.

Один и тот же мастер с легкостью переходил от изящных статуэток в стиле рококо к монументальным неоклассицистическим композициям.

Этьен Морис Фальконе (1716—1791) — выдающийся мастер французской скульптуры века Просвещения, теоретик искусства.

Мастер **лирико-идиллического жанра** во Франции, он прославил себя созданием **монументальной бронзовой статуи Петра I** в Петербурге — знаменитым «Медным всадником».

Купальщица

1757

Мрамор. 80 x 25 x 29 см

Лувр, Париж

Статуэтка была создана мастером в качестве модели для севрских статуэток из «бисквита» – неглазурованного фарфора.

Грозящий Амур

1755—57

Мрамор. 48 x 34 x 22

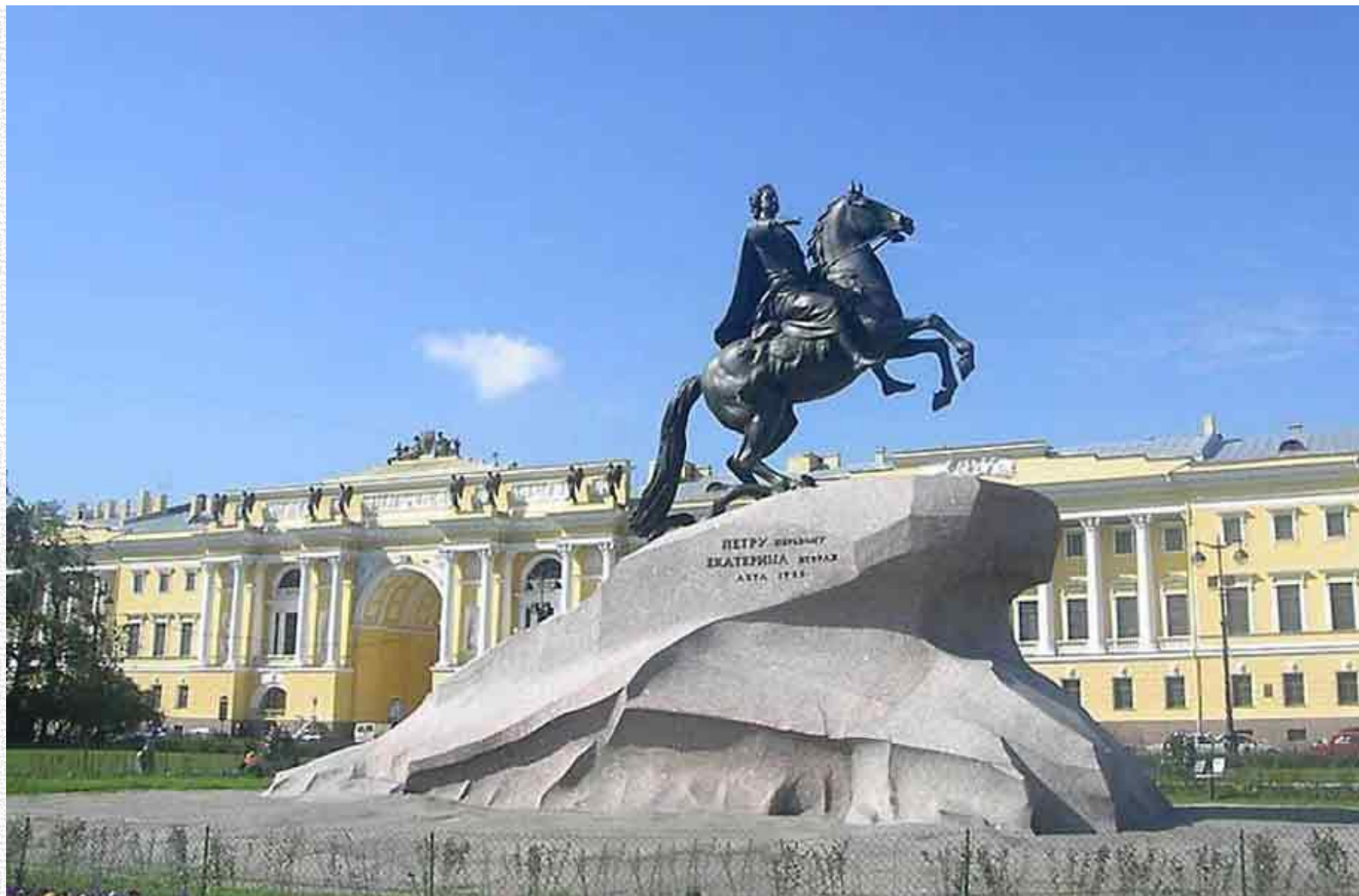
см

Лувр, Париж

Амур был исполнен для украшения будуара в парижском

особняке маркизы

Памятник Петру I

1762—1782 . , Бронза. .Сенатская площадь, Санкт- Петербург, Россия

Жан Антуан Гудон (1741 — 1828) — французский скульптор, один из крупнейших мастеров европейского скульптурного портрета.

Гудон создал галерею ярких образов деятелей Просвещения и Великой французской революции, подчеркнув в них **деятельное начало, незаурядность** **характеров.**

Простотой и естественностью отличаются более лиричные детские и женские образы.

Вольтер

1781

Терракота.

Музей Фабр, Монпелье

Особое место в творчестве Гудона занимают портреты знаменитого французского мыслителя Вольтера.

Вольтер стал для мастера воплощением главных духовных ценностей своего времени.

Портрет конкретного человека превратился у Гудона в некий идеальный образ мыслителя — мудреца, вобравшего в себя и знание современной жизни, и опыт

АРХИТЕКТУРА, ИНТЕРЬЕР

Архитектура XVIII столетия во Франции традиционно разделяется на два периода, которым соответствуют **два архитектурных стиля**: в первой половине XVIII в. господствующее положение занимает **рококо**, во второй — **неоклассицизм**.

Архитектура рококо

Архитектура рококо еще сильнее, чем барокко, стремилась сделать очертания сооружений **более динамичными**, а их убранство — **более декоративным**.

Большинство построек рококо — это частные дома французской аристократии:

богатые городские **особняки** (во Франции их называли «**отелями**») и **загородные дворцы**.

Комнаты отелей часто имели криволинейные очертания; они не располагались анфиладой, как было принято в особняках XVII века, а образовывали асимметричные композиции.

Комнаты были гораздо меньше, чем залы дворцов эпохи классицизма, и с более низкими потолками.

Архитектура рококо. Интерьер

Внутреннее убранство помещения в стиле рококо делало пространство **легким и хрупким**.

Стены казались тонкими, прямые углы тщательно маскировались, особую популярность приобрели **овальные формы**.

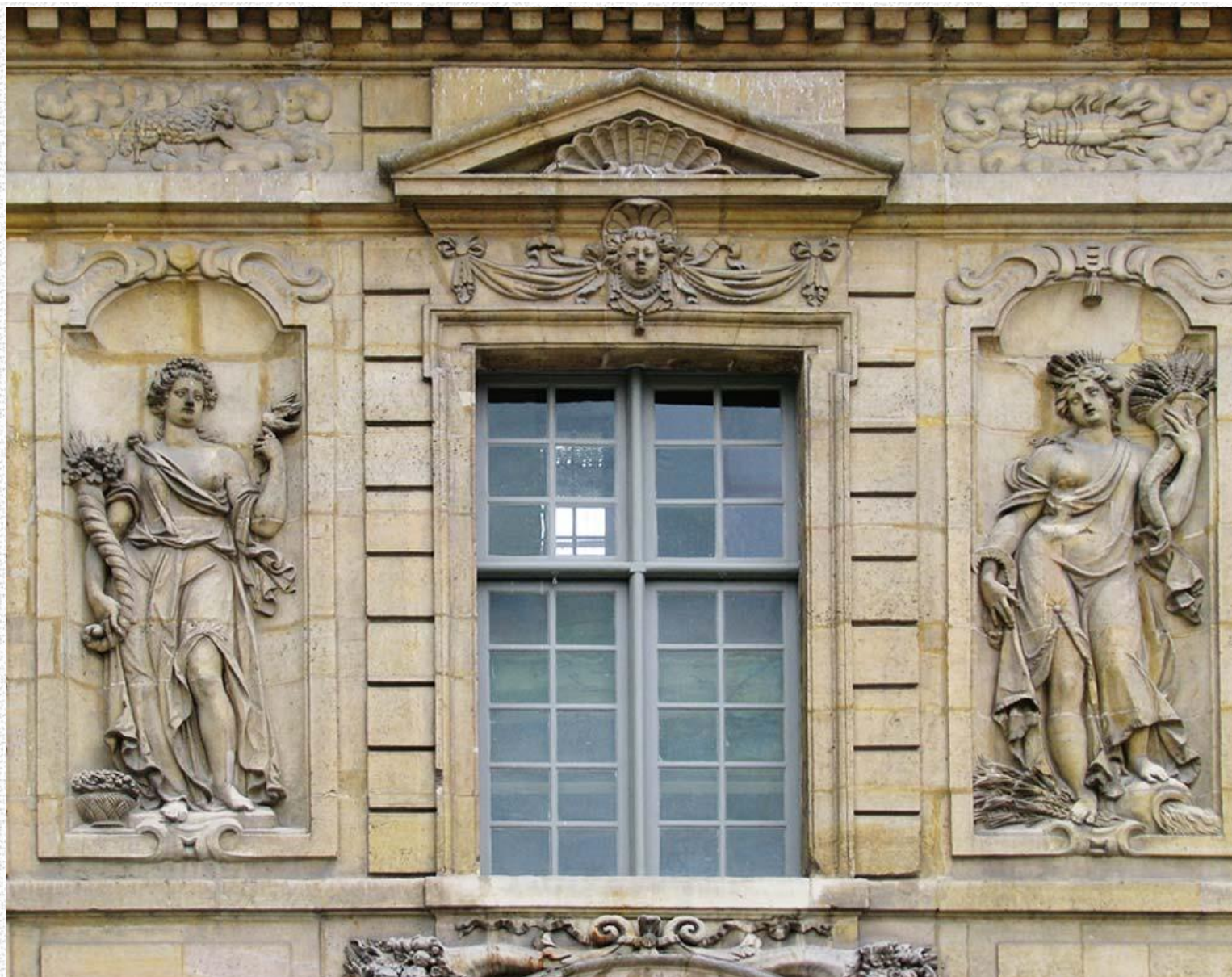
Важную роль играли **ширмы и передвижные плоские стенки**, зрительно изменяющие пространство.

Стены оформлялись **инкрустацией и маленькими живописными панно с пейзажами**.

В цветовой гамме обоев и обивки мебели преобладали бледные тона — **голубой, нежно-розовый, серовато-жемчужный**.

Отель Субиз. Главный фасад.
Арх. Пьер Алексис Деламер, Жермен Боффан
1705—09 . Париж, Франция

Отель Субиз. Фрагмент портала.

Отель Субиз. «Салон Принца».

Отель Субиз. «Салон Принцессы».

Архитектура неоклассицизма

Самого слова «неоклассицизм» в XVIII в. еще не существовало. Критики и художники пользовались другими определениями — «истинный стиль», «возрождение искусств».

Интерес к античности в XVIII в. приобрел научный характер: археологи начали методические раскопки древних памятников, архитекторы стали делать точные обмеры и чертежи сохранившихся фрагментов и руин.

Для неоклассицистов архитектура была способом переустройства мира.

Архитектура неоклассицизма.

Интерьер

С развитием неоклассицизма, убранство помещений стало простым и изысканно строгим.

На смену изогнутым формам рококо пришли строгие прямые линии.

Вместо прихотливых по форме часов и подсвечников, сложной по рисунку лепнины появились беломраморные медальоны с античными профилями, строгие пилястры и полуколонны.

Декораторы неоклассицизма создавали иллюзию большого, масштабного пространства независимо от реальных размеров комнат и залов.

Церковь Св. Женевиевы (Пантеон) Арх. Жак Жермен Суфло

1757—90. Париж, Франция

Церковь Св. Женевиевы (Пантеон) Вид сверху.

Здание в стиле зрелого классицизма было построено на территории **аббатства Святой Женеьевы** архитектором Жаком Суффло, взявшим пример с римского **Пантеона**.

Строительство велось по обету короля Людовика XV, который поклялся в случае своего выздоровления от тяжёлой болезни выстроить в аббатстве новый храм.

Ко времени завершения храма король был свергнут, и революционное правительство распорядилось о превращении церкви в мавзолей великих французов.

В правление Наполеона Пантеон возвратили религии, он опять назывался церковью св. Женеьевы. После революции 1830 г. церковь опять была обращена в Пантеон.

Церковь Св. Женевиевы (Пантеон) Интерьер

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

С конца XVII столетия во Франции изготавливались
фарфоровые изделия.

\Расцвет этого ремесла пришелся на середину XVIII в. и прежде всего был связан с королевской мануфактурой в городе **Севре.**

В середине 18 в. в **севрском фарфоре** господствуют принципы **рококо**, а с 1770-х и до 1830-х гг. развиваются тенденции **классицизма.**

В 1757—67 гг. мануфактуру возглавлял **Этьен Морис Фальконе**. Он наладил производство изделий из **бисквита** — особо приготовленного фарфора с матовой поверхностью, который в отличие от обычного не имел блестящего стекловидного покрытия — глазури.

Севрский фарфор. Рококо

Севрский фарфор. Рококо. Изделия из «бисквита»

Севрский фарфор. Рококо. Шинуазри

Севрский фарфор. Неоклассицизм

Мебель рококо.

Мебельные формы рококо приобретают хрупкую легкость и элегантность.

Излюбленным типом мебели этого периода становятся **«пузатые» комоды, бюро, консольные столы, софы.** Наряду со стационарной мебелью стали производиться многочисленные типы легкой, свободно перемещаемой мебели небольших размеров: **стулья, легкие кресла со спинками.**

Появляется целый ряд принципиально новых типов мебели: **канапе, шезлонг, кушетка.**

Появляются предназначенные для дам изящные **туалетные столики с зеркалами,** а также **конторки, секретеры.** Полноправной частью интерьера становятся несколько тяжеловатые **платяные и книжные шкафы.**

Мебель неоклассицизма.

Предметы мебели в стиле классицизм устойчивы и просты, имеют строгие прямые очертания, включают античные элементы.

