

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ФРАНЦИИ XVIII ВЕКА

XVIII век явился
своеобразной
энциклопедией
разнообразных стилевых
форм. Кроме барокко и
классицизма в XVIII веке
появились новые стили:
рококо,
сентиментализм
предромантизм.

Художественное искусство XVIII в. кажется странно не соответствующим идеологии Просвещения. Развитие философских идей шло по пути революционного пересмотра основных ценностей, а искусство было мирным, уютным, гедонистическим.

В живописи видно стремление к непринуждённости.

В музыке – камерное музицирование, живые интонации.

Развивалось садово-парковое искусство естественных английских парков.

Архитектура также решала задачи соединения с природным ландшафтом и в загородных дворцах, и в градостроительных новациях: ансамблях новых городских площадей.

В театре произошёл постепенный переход от условностей и патетики классицизма к естественной игре актеров.

Для искусства XVIII века характерно стремление к радости, ощущение прозрения и освобождения, неисчерпаемости человеческого духа, стихии жизни.

Во Франции ярче других проявился стиль рококо - от фр. «рокайль» - раковина причудливой формы. Иногда считается разновидностью барокко, отказавшегося от монументальности.

Рококо – стиль исключительно светской культуры. Стиль зародился в среде французской аристократии. Слова Людовика XV «После нас хоть потоп» можно считать манифестом стиля и характеристикой настроений придворных кругов. Вместо этикета – легкомысленная атмосфера, жажда наслаждений и веселья. Нравы аристократов формировали стиль с его причудливыми, непостоянными капризными формами.

Живопись рококо тесно связана с интерьерами и архитектурой, поэтому носит декоративный характер. Это интимное искусство, рассчитанное на украшение досуга частного лица, поэтому здесь нет:

- драматических сюжетов,
- строгих канонов
- ясной композиции,
- сдержанной гаммы.

Роскошь в сочетании с тончайшей, почти ювелирной работой характеризует убранство комнат. Мотивы экзотических цветов, причудливых маскарадных масок, морских раковин, обломки камней — все это вкрапливается в затейливые узоры, покрывающие стены.

В архитектуре стиль рококо сложился в первой половине XVIII столетия. Характерная для времени сооружения Версаля грандиозная помпезность в те годы уже не привлекала зодчих. Их искусство в соответствии со вкусами знати приобрело изящество и легкую жизнерадостность. Небольшой особняк, утонувший в зелени сада, изысканный и роскошный внутри — таков основной образ архитектуры рококо.

Каждую вещь рококо наряжает, покрывает гирляндами завитков, инкрустациями, узорами. Стены особняков знати и богатой буржуазии, выстроенных в классицистическом духе со строгими ордерными формами, внутри разбиты нишами, украшены шелковыми обоями, декоративными тканями, лепниной.

В моде фарфор и перламутр.
Возникают фарфоровые заводы –
Севрский во Франции, Мейсенский в
Германии.

В эпоху рококо одежда, причёски, внешность человека становятся произведениями искусства. Дамы, одетые по моде эпохи, сами выглядят, как фарфоровые куклы. Человек — деталь красивого интерьера,

ЖИВОПИСЬ РОКОКО

Главные темы живописи рококо — изысканная жизнь придворной аристократии, «галантные празднества», идиллические картины «пастушеской» жизни на фоне первозданной природы, мир сложных любовных интриг и хитроумных аллегорий.

Жизнь человека мгновенна и быстротечна, а поэтому надо ловить «счастливый миг», спешить жить и чувствовать.

«Дух мелочей прелестных и воздушных» (М. Кузмин) становится лейтмотивом творчества многих художников «королевского стиля».

Для большинства живописцев рококо Венеры, Дианы, нимфы и амурсы затмевают все остальные божества. Всевозможные «купания», «утренние туалеты» и мгновенные удовольствия являются теперь чуть ли не главным предметом изображения. Четко продуманные, стройные композиции классицизма уступают место изящному и утонченному рисунку.

В моду входят экзотические названия цветов: «цвет бедра испуганной нимфы» (телесный), «цвет розы, плавающей в молоке» (бледно-розовый), «цвет потерянного времени» (голубой).

**Жан Антуан Ватто
(1684—1721)**

Выразителем идей рококо и одновременно мастером, сумевшим «увидеть жизнь» сквозь антураж светской галантности и театрального кокетства был

Жан Антуан Ватто

начинал свой путь в искусстве с небольших по формату работ, посвященных образам странствующих музыкантов, нищих, солдат, актеров.

Сцены праздной жизни, беспечные, лишённые какой-либо значительности образы — вот что стало предметом чуть ироничного наблюдения Ватто.

Актеры французской комедии дель арте,
1714-1715 гг.

Антуан Ватто (1684 – 1721) родился в Валансьене, небольшом городке на границе Франции и Фландрии. Художник застал кризисный период французской истории, период регентства, когда его пограничный городок перешел в состав Фландрии. Учителем Ватто был малоизвестный художник, театральный декоратор. Когда его пригласили делать декорации для парижской оперы в 1702 году, Ватто переехал вместе с ним в Париж — город больших возможностей для начинающих "моршанов", ведь там уже формируется рынок искусства.

В Париже Ватто поступил в мастерскую другого второстепенного живописца, который писал на поток рыночные картинки: ярмарочные изображения на религиозные сюжеты ширпотребного качества, похожие на лубок. В ремесле Ватто преуспел, и создавал виртуозные картинки на скорую руку. Одновременно Ватто работал в лавке одного из антикваров на Старом мосту, где делал копии с картин старых мастеров и продавал их за небольшие деньги.

Позже у Ватто было два учителя-живописца, Клод Жилло и Клод Одран, тоже из декораторской и театральной среды. И ранние работы Ватто тоже на театральную тему.

Ватто — выходец из ремесленной среды непрофессиональных живописцев, или примитивов, в то время как стандартный путь живописца тогда лежал через учебу в Академии художеств.

«Соблазнитель», 1707-1708

*И снова землю я люблю за то,
Что так торжественны лучи
заката,
Что легкой кистью Антуан
Ватто
Коснулся сердца моего когда-то.
Г. Иванов*

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.

Меццетен.1717-1719

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

В нелепой позе комедианта с безвольно опущенными руками, остановившимся взглядом есть что-то трогательное и незащищенное. В усталом и печальном облике паяца затаилась мысль об одиночестве человека, вынужденного веселить и развлекать скучающую публику. Эмоциональная открытость героя делает его одним из самых глубоких и поразительных образов в истории мировой живописи.

Поэт Шарль Бодлер утверждал, что самое ценное в искусстве Ватто – его капризные, своенравные, но бесконечно элегантные женщины. «Капризница» из собрания Эрмитажа – безусловно, одна из них.

В центре композиции, с небольшим смещением влево, сидит милостивая дама в струящемся черном платье. За её спиной игриво полулежит господин в красном берете с пером и, очевидно, заигрывает с девушкой. Но её напряжённо-прямая осанка и явное неудовольствие на лице свидетельствуют, что поклонник чересчур навязчив и уступать его напору героиня не расположена. Во всяком случае, сейчас.

Капризница. ок.1718

Жан Антуан Ватто Отплытие на остров Киферу 1717

«Ватто пишет не красками, а медом, расплавленным янтарем».

Прелестные дамы и галантные кавалеры собрались на берегу. Они отплывают на остров Киферу — остров богини любви и красоты Венеры, куда она, по преданию, вышла из пены морской. Во взаимоотношениях героев царит язык намеков: внезапно брошенные взгляды, речь, оборванная на полуслове... Во всем чувствуется гармония человека и природы. **Теплые, мягкие краски, приглушенные цвета, легкие, едва коснувшиеся холста мазки кисти** — все это создает особую **атмосферу очарования и любви.**

Портрет Франсуа Буше.
Густав Лундберг

Франсуа Буше (1703—1770)

В истории мировой живописи Франсуа Буше остается великолепным **мастером колорита** и изысканного рисунка. Остроумно 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

Никто из художников Франции не воплотил в своих работах столь полно и многогранно главные черты этого стиля — гедонизм (удовольствие как цель жизни), легкую фривольность, вкус к изысканной роскоши и пренебрежение обыденным, разумным, устойчивым нравам.

Буше. Спящая Венера. Фрагмент

Буше был удостоен множества почестей, включая звание придворного художника (1765 год). Активно привлекался к украшению резиденций короля и мадам де Помпадур, частных особняков Парижа. Фаворитка Людовика XV маркиза де Помпадур, которую он запечатлел на нескольких портретах, была его поклонницей. В последние годы жизни был директором Королевской академии живописи и скульптуры и «первым живописцем короля». Лучшие работы Буше отличаются необыкновенным очарованием и совершенным исполнением.

"Летняя пастораль"

Художник увлеченно воплощал галантные сценки, аристократические празднества, пастушеские идиллии и пейзажи. Типичными для Ватто были мифологические сюжеты, «Триумф Венеры» 1740

Франсуа Буше Купание Дианы 1753

Но за чувственностью образов у Буше всегда скрывается удивительно жизнерадостное и безмятежное восприятие мира в сочетании с искренним лиризмом.

Дама, завязывающая подвязку чулка, и служанка. 1742

Маркиза де Помпадур 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.

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ

Жан Батист Грёз (1725—1805)

О нём Дидро сказал: «Вот поистине мой художник». Просветитель посвятил Грёзу многие страницы своих «Салонов», оценив в его творчестве **чувствительность и склонность к морализации**, столь близкие идеалам самого энциклопедиста. **Идеализация благородных чувств** стала главной темой творчества Грёза. В характерных многофигурных композициях и портретах художник явно преувеличивает аффектацию чувств и **трогательную наивность** своих героев («Деревенская невеста», 1761; «Паралитик», 1763; «Головка», 1780-е).

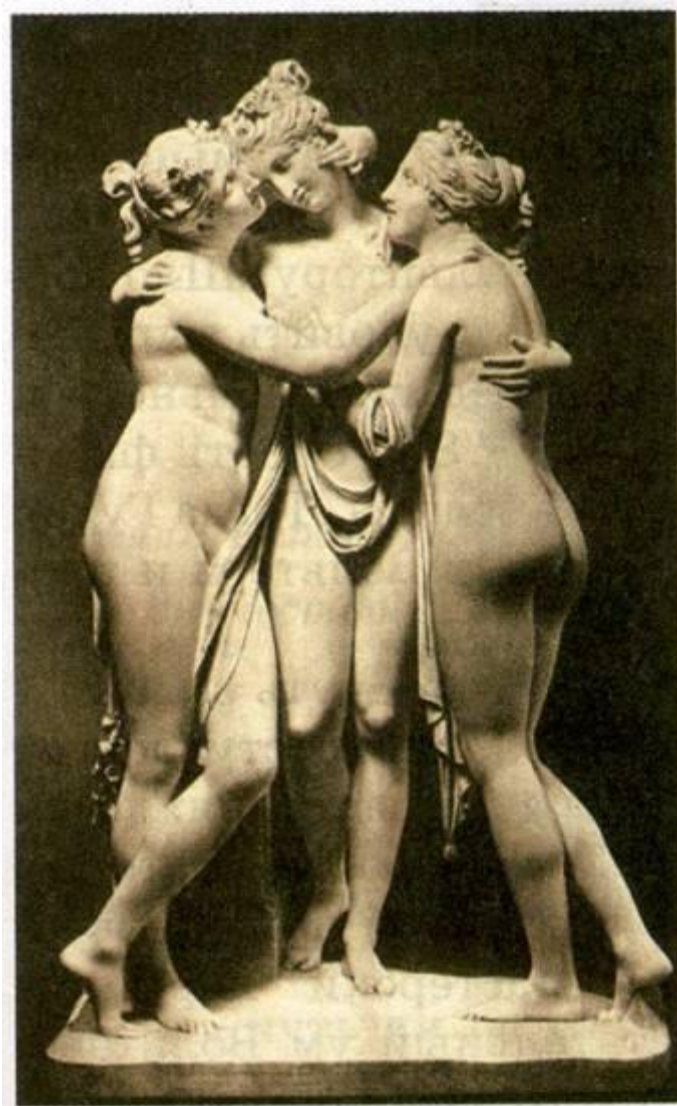
Один из выдающихся скульпторов классицизма —

Антонио Канова (1757—1822).

Первые работы молодого итальянского скульптора, изображавшие героев древнегреческой мифологии, прославили его имя. Статуи «Орфей», «Эвридика», «Персей», «Дедал и Икар», «Тесей, победитель Минотавра», «Амур и Психея» поразили современников, отметивших, что в статуях пульсирует сама жизнь.

Совершенной гармонией пропорций, красотой линий и тончайшей обработкой поверхности мрамора отличается скульптурная группа «Три Грации».

Современники Кановы считали ее высшим воплощением нового идеала красоты. Известно, что в греческой мифологии три Грации олицетворяли красоту и женственную прелесть юности.

Антонио Канова.

Три Грации. 1816 г.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

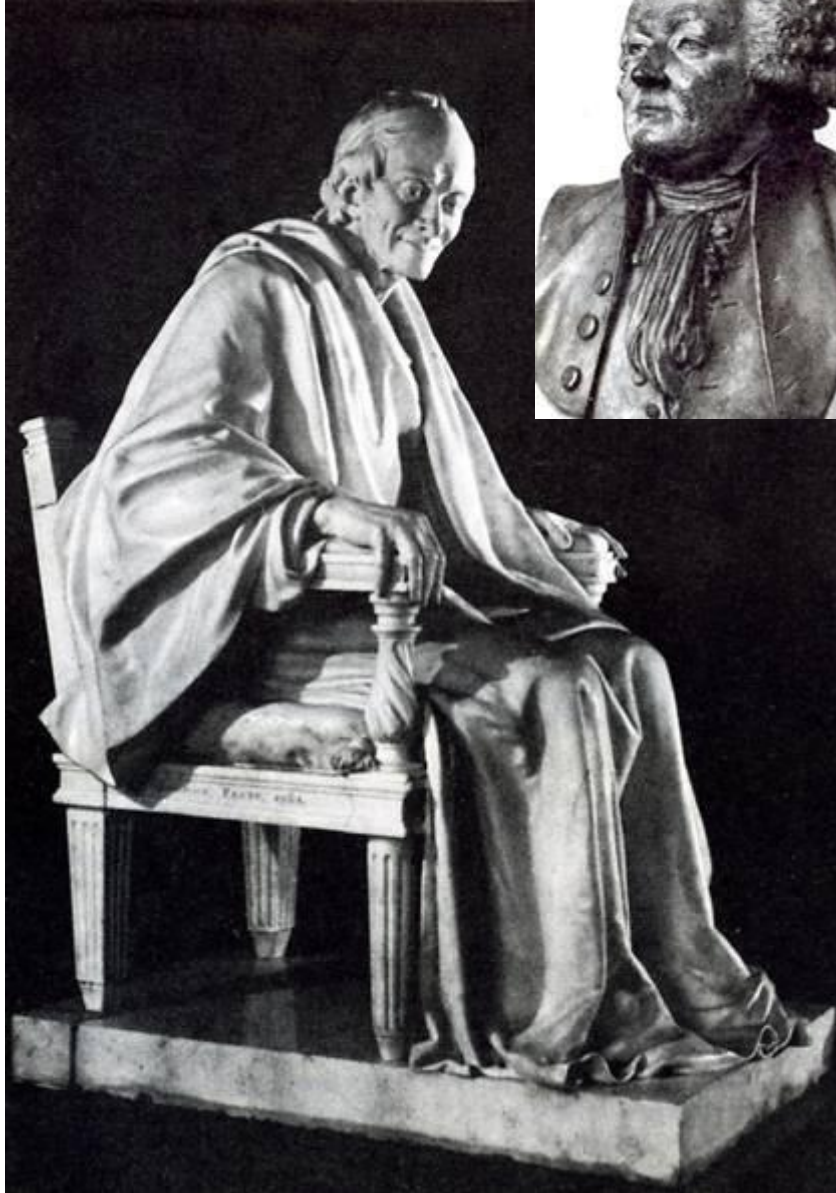
Канова «Амур и Психея»

Этьен-Морис Фальконе (1716—1791), вольнодумец, друг Дидро, был необычайно деятельным человеком. Во Франции он творил в лирико идиллическом жанре. Уехав в Россию, быстро воспринял дух общественного подъема, переживаемого русским обществом в Екатерининскую эпоху. Памятник Петру I — «Медный всадник» (1766—1782) — самое убедительное и талантливое тому доказательство.

Фарфор Фальконе «Нимфа с луком» Бисквит Севр 1761

Революционный дух Франции полнее и объективнее многих выразил

Жан-Антуан Гудон (1741—1828),

творец скульптурных портретов философов, ученых, борцов за свободу, политических деятелей. Им создана уникальная портретная энциклопедия выдающихся людей эпохи. Он прославился своим умением воспроизводить не только внешний облик модели, но и ее скрытый психологический мир.

Портрет композитора Глюка, оратора Мирабо, комедиографа Мольера, Д. Дидро и Ж. Ж. Руссо, Джорджа Вашингтона — лучшие работы великого скульптора.

Известно, что и Екатерина II заказывала ему свой портрет, но Гудон отказался ехать в Россию. Статую русской императрицы он блестяще исполнил по многочисленным портретным изображениям, так ни разу и не увидев оригинала.

Статуя Вольтера — выдающегося общественного деятеля и философа, талантливого журналиста и драматурга — вершина творчества Гудона, идеальный образ мыслителя-мудреца.

Скульптура вызвала множество восторженных откликов не только у современников Гудона, но и у его последователей. Французский скульптор

Огюст Роден восклицал:

«Какая удивительная вещь! Это воплощенная насмешка! Глаза несколько в раскос, будто подстерегают противника. Острый нос напоминает лисицу: он весь извивается, пронюхивая всюду злоупотребления и повод к насмешке, он буквально трепещет. А рот — какое совершенство! С обеих сторон он окаймлен ироническими морщинками. Того и гляди, он отпустит какой-нибудь сарказм... А глаза! Я все опять к ним возвращаюсь. Они прозрачны, они светятся...»

