

Искусство Франции 18 века.

Художественное искусство XVIII в. кажется странно не соответствующим идеологии Просвещения. Развитие философских идей шло по пути революционного пересмотра основных ценностей, а искусство 18 в. было **мирным, уютным, гедонистическим.**

новый период развития французского искусства.

XVIII столетие принято называть **веком Просвещения. Век пышных празднеств и искусства «большого стиля» ушел в прошлое.**

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

- ▶ Король перестает быть единственным заказчиком произведений искусства, а двор - единственным коллекционером.
- ▶ Появляются частные коллекции, салон

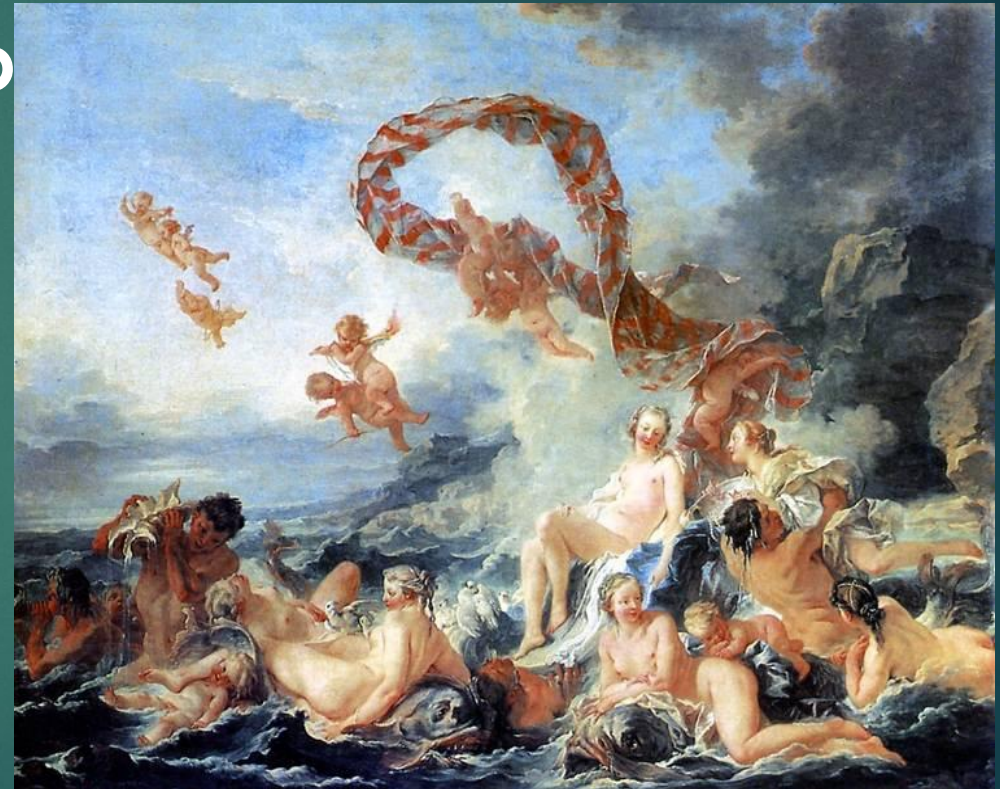
С 1667г.-проводятся ежегодные публичные выставки-Салоны

- ▶ 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.**

- ▶ 18 век явился своеобразной энциклопедией разнообразных стилевых форм. Кроме барокко и классицизма в 18 веке появились новые стили:

- ▶ **рококо, сентиментализм и пр**

- ▶ Для искусства 18 века характерно
- ▶ стремление к радости,
- ▶ ощущение прозрения и освобождения,
- ▶ неисчерпаемости человеческого духа,
- ▶ стихии жизни.

Рококо-ведущее направление первой половины 18 века.

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.

- ▶ Рококо - порождение исключительно светской культуры, 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
- ▶ Этот стиль просуществовал недолго — примерно до 40-х гг., однако его влияние на европейскую культуру ощущалось до конца столетия.

В середине 18 века возникает интерес к античности на этой основе возникает стиль получивший название **«неоклассицизм»** (т.е. новый классицизм).

► Это объясняется несколькими причинами.

1. Достижения археологии. Начавшиеся в 40-х гг. раскопки Помпей открыли удивительные по красоте и богатству памятники искусства и вызвали огромный интерес к античной культуре.

2 Идеи Просвещения. Просветители, размышляя о совершенствовании личности и путях переустройства общества, искали идеал, который они видели в истории и культуре Древней Греции и Древнего Рима.

Жан Антуан Ватто (1684—1721).

Творчество Ватто положило начало новому этапу в истории европейской живописи, графики и декоративного искусства.

Ватто обращался к изображению **современной ему жизни**, в которую 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 кавалеров.

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 x 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 парижскую жизнь, писал жанровые сцены, пасторали, пейзажи, портреты.

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 серии гравюр, иллюстрировал книги

Великолепный **мастер 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**. Его картины превращаются в **декоративные панно**, украшают пышные интерьеры залов

Пастушеская сцена

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

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 эталон хорошего вкуса. 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

Жан Оноре Фрагонар (1732—1806)

— французский живописец и график.

развивая традиции художественного
стиля рококо, создавал **ГАЛАНТНЫЕ
СЦЕНЫ**

Обращался к **бытовому жанру, портрету и
пейзажу.**

Известен как талантливый график — автор
офортов и многочисленных рисунков.

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

Свет и воздух— главные составляющие колорита его полотен. В откровенно эротических сценах мастеру удается передать страстность, **душевную взволнованность, импульсивность переживаний** («Счастливые возможности качелей», «Поцелуй украдкой»)

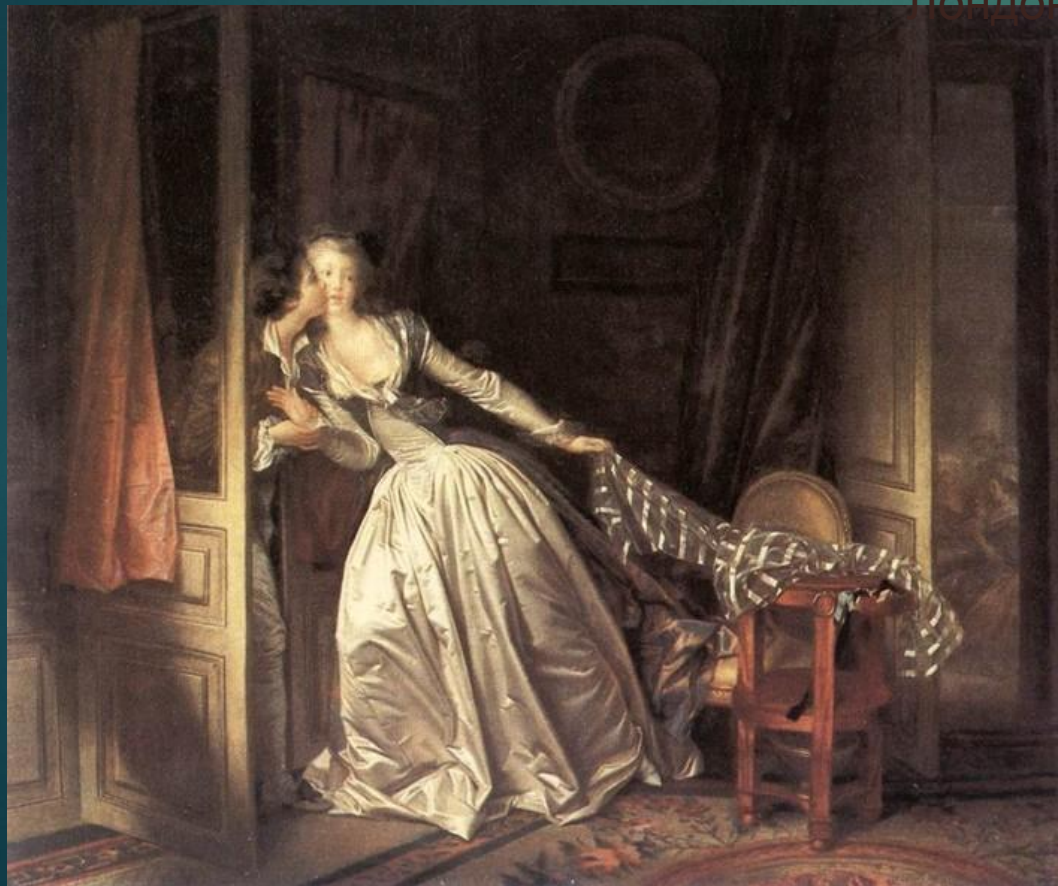
Все это приближает художника к провозвестникам романтического направления в европейском искусстве XIX в.

Поцелуй украдкой

Конец 1780-х гг. 45 x 55

Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Качели

1766

Холст, масло.

81 x 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 **натюрмортов 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

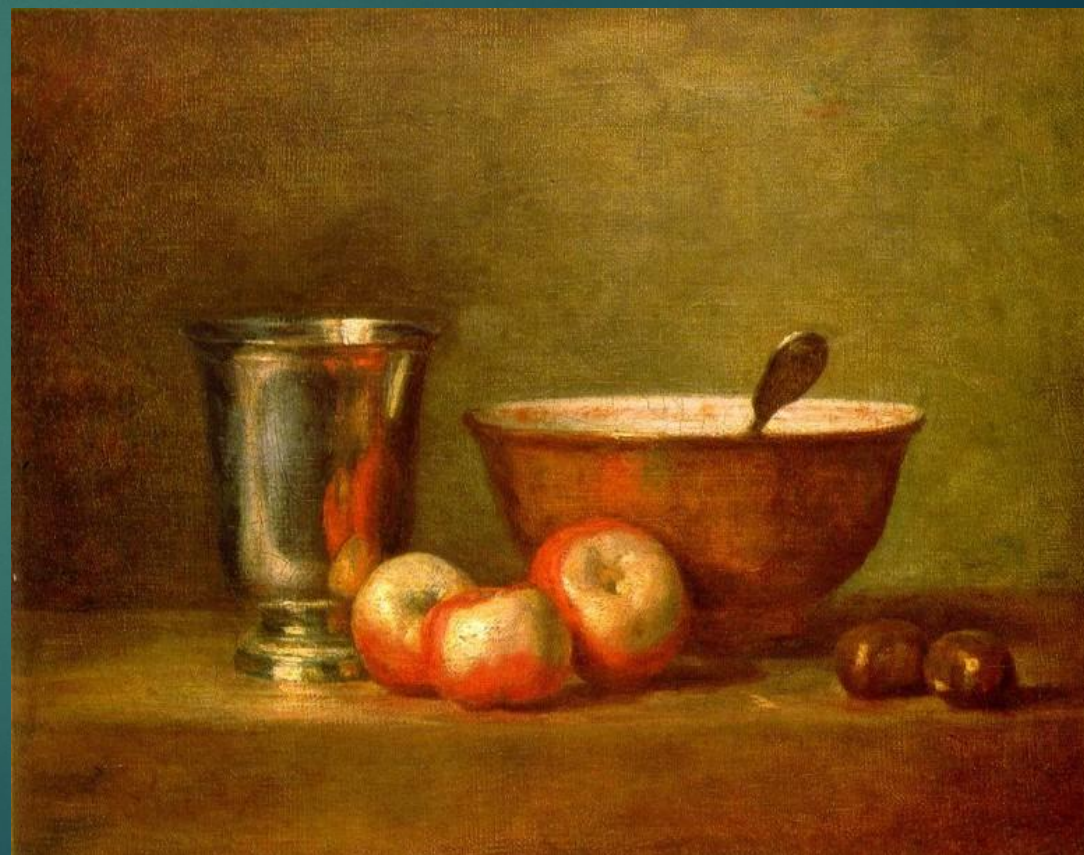
Стакан с водой и кувшин

Около 1760

Серебряный кубок

Около 1768

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

сочетание чувствительности с преувеличенным пафосом, идеализация природы, порой довольно известная слащавость.

▶ **Паралитик, или
Плоды
хорошего
воспитания**

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

Балованное дитя

1760-е, Эрмитаж, Санкт-Петербург

Посещение священника

1786 Холст, масло.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

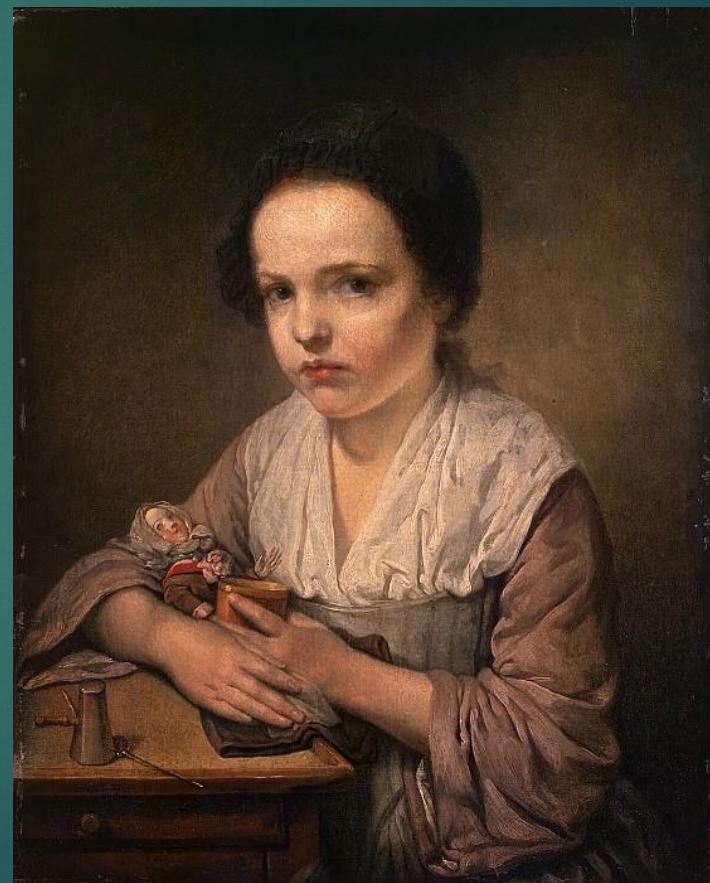

**Портрет графа Павла
Александровича
Строганова в детстве**

Девочка с куклой

Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)

«КИТАЙСКИЙ СТИЛЬ», или, по-французски, **шинуазри**, который стал своеобразным ответвлением стиля рококо.

- ▶ Художники создавали изящные и легкомысленные картины с бытовыми сценами, пейзажами, в которые были включены экзотичные дальневосточные мотивы
- ▶ 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»

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

- ▶ 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.

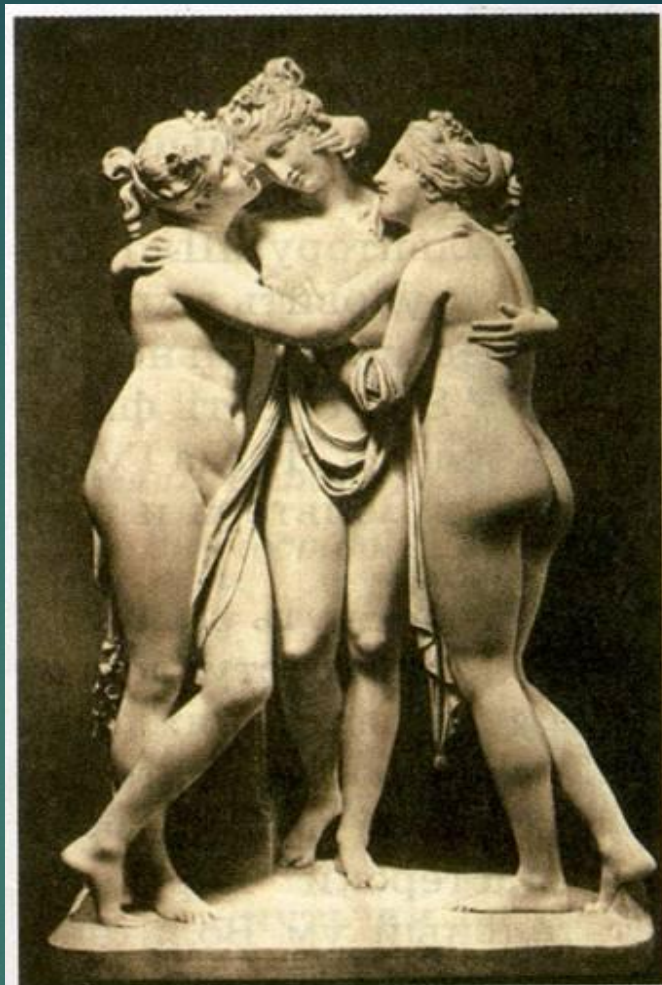
- ▶ Портрет конкретного человека превратился у Гудона в некий идеальный образ мыслителя — мудреца, вобравшего в себя и знание современной жизни, и опыт древности.

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 Эрми-
таж, Санкт-Петербург*

Амур и Психея

Архитектура рококо

очертания сооружений **более динамичные**, а их убранство — **более декоративное**.

- ▶ 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.

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

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

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

Севрский фарфор. Рококо. Изделия из «бисквита»

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.**

Мир миниатюрных форм нашел свое главное выражение в прикладном искусстве - в мебели, посуде, бронзе, фарфоре, а в архитектуре преимущественно в интерьере.

Задание.

Записать в тетради общую характеристику искусства 18 столетия. Перечислить стили, имена художников, названия произведений.