

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

3 КЛАСС

Искусство Франции XVIII века.

1,5 ак. часа, – 1-я неделя дистанта

Рококо

Рококо (франц. rococo, от rocaille, рокайль -декоративный мотив в форме раковины), стилевое направление в европейском искусстве 1-й половины 18 в.

Для рококо характерен уход в мир иллюзорной и идиллической театральной игры, пристрастие к идиллически-пасторальной и чувственно-эротической сюжетике.

Преимущественно декоративный характер имела богатая тонкими переливами цвета и одновременно несколько блеклая по колориту живопись рококо (картины и росписи Н.Лайкре, Ф. Буше, отчасти Ж.О. Фрагонара).

Художники стиля рококо

Ватто Антуан (1684-1721)

Ватто Антуан, французский живописец и рисовальщик. Около 1702 г. приехал в Париж, работал как копиист. Учение у живописцев К.Жилло (1703-1707/08) и К.Одрана (1708-1709) способствовало пробуждению интереса Ватто к театру и декоративному искусству. Ватто испытал влияние П.П.Рубенса, произведения которого изучал в Люксембургском дворце в Париже.

Обращаясь к мотивам, почерпнутым из современной ему жизни ("Бивак", около 1710, Государственный музей изобразительных искусств, Москва; "Савояр с сурком", 1716, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург), Ватто вносил в них особую интимность и лирическую взволнованность.

В зрелый период творчества он разрабатывает новый тип сюжетов - театральные сцены и "галантные празднества" :

"Праздник любви",

"Общество в парке",

"Затруднительное предложение",

"Капризница",

"Паломничество на остров Киферу",

"Жиль"

в которых за галантной игрой постоянно повторяющихся персонажей, под маской актера кроется бесконечное разнообразие оттенков поэтического чувства, целый мир тончайших душевных состояний, нередко окрашенных иронией и горечью, порожденной столкновением мира мечты с реальностью. Богатство эмоциональных оттенков в этих картинах Ватто подчеркивается пейзажем, окрашенным тонким лирическим чувством, трепетной игрой красочных нюансов и как бы вибрирующих мазков.

Декоративная изысканность произведений Ватто послужила основой сложения рококо как стилевое направления (хотя в целом творчество художника далеко выходит за его рамки), а его поэтические открытия были подхвачены французскими живописцами середины -2-й половины XVIII века. (Ж.Б.С.Шарденом, Ж.О.Фрагонаром и др.).

Фрагонар Жан Оноре (1732-1806)

Фрагонар (Fragonard) Жан Оноре французский живописец и график. Учился в Париже у **Ж.Б.С.Шардена**, **Ф. Буше**, во Французской академии в Риме (1756-1761); работал в Париже. В 1789-1794 Фрагонар был хранителем Национального музея (**Лувра, Париж**).

Продолжая традиции искусства **рококо**, Фрагонар достиг особой проникновенности:

- в воссоздании лирических сцен повседневной жизни,
- сферы интимных человеческих чувств, поэзии природы
- ощущения радости бытия,
- произведения отличаются изысканной декоративностью **колорита**,
- легкостью живописной манеры,
- Тонкие **светотеневые** эффекты характерны для **офорт**ов и многочисленных рисунков Фрагонара

Жан Батист Симеон Шарден (1699—1779)

Жан Батист Симеон Шарден - французский живописец, который сознательно избегал торжественных и пасторально-мифологических сюжетов, свойственных искусству XVIII века. В совершенстве владея знанием цветовых отношений, Шарден тонко чувствовал взаимосвязь предметов и своеобразие их структуры.

Вслед за голландцами французский жанрист умел выразить очарование интерьера и тех предметов домашнего обихода, которые окружают человека. Для своих композиций Шарден выбирал самые обычные предметы - кухонный бак для воды, старые кастрюли, овощи, глиняный кувшин, и лишь изредка в его натюрмортах можно увидеть величественные атрибуты наук и искусств. Достоинство этих картин - не в драгоценности вещей, которую так любили голландцы, а в их одухотворенной поэтической жизни, в уравновешенности построения, создающих образ гармонического бытия.

В 1730-х гг. Шарден обратился к жанровой живописи, к повседневным семейным и домашним сценам, полным любви и покоя, удивительной образной и колористической цельности («Молитва перед обедом», 1744). Картины жанровой живописи, отличающиеся наивной простотой содержания, силой и гармоничностью красок, мягкостью и сочностью кисти, ещё более, чем прежние работы Шардена, выдвинули его из ряда современных ему художников и укрепили за ним одно из видных мест в истории французской живописи.

Прачки

Самостоятельная работа: ознакомиться с художественными произведениями А. Ватто, Фрагонара Жан Оноре, Шардена С., Буше Ф.

Скульптура стиля рококо

В скульптуре рококо преобладали предназначенные для украшения интерьеров рельефы и статуи, небольшие статуэтки. Прихотливое изящество отделки, частое заимствование экзотических декоративных мотивов китайского искусства, виртуозное выявление выразительных возможностей материала присущи рокайльному декоративно - прикладному искусству.

Самостоятельная работа: просмотр презентации «Стиль рококо»

Рококо в архитектуре

Рококо – переходный стиль, поэтому он не обладает ярко выраженными индивидуальными чертами, его скорее можно назвать вариацией стиля барокко. Он находил применение в дворцовых и храмовых ансамблях Европы XVIII века.

Архитектура рококо характеризовалась отказом от парадности и напыщенности, она стала более лёгкой и игривой. В рококо сочетание и распределение частей сооружения отходят на второй план. На смену логичности форм приходит произвольность, строгой симметричности сменяется вариативностью и обилием орнаментальных деталей.

Но это не означало, что склонность к роскоши прошла – она лишь приняла новую форму. На смену замкам 17 века пришли городские дома с зелеными садами. При этом архитекторы часто отступали от рациональности и жёсткой пропорциональности – они частично сохранялись лишь в фасаде отеля. Внутренняя же планировка изменялась. Внутреннее пространство получило свободное и рациональное расположение в соответствии с требованиями комфорта. Небольшие по размерам уютные комнаты, предназначенные для повседневного обихода, и залы обособлялись, их делали различными по форме в зависимости от назначения. Жилые комнаты обычно располагались вдоль второго фасада, обращенного в сад. Уделялось внимание и удобствам.

Что касается линий, то прямые линии и плоские поверхности почти исчезают, прикрываются фигурной отделкой. Архитектурные ордера не встречаются в чистом виде – они видоизменяются и приукрашиваются. Например, постоянно изменяется длина колонн – они то меняют длину и скручиваются. Изменениям подвергаются и капители, карнизы становятся двойными, всё чаще можно увидеть расставленные на постаментах вазы и статуи. Как снаружи, так и внутри зданий используются затейливые лепные орнаменты – в основном они напоминают листья растений, цветы и раковины. Несмотря на отсутствие рациональности, в стиле рококо было создано много памятников, отличающихся оригинальностью и живостью.

Возникшее во Франции, рококо в области архитектуры сказалось главным образом в характере декора, приобретшего подчеркнuto изящные, утонченно-усложненные формы, рококо часто выступало как местный вариант позднего барокко.

Самостоятельная работа: просмотр презентации «Стиль рококо».