

ЛЕКЦИЯ 12. Искусство Франции 18 века. Архитектура и живопись рококо. Неоклассицизм.

18 век в Западной Европе принято называть веком Просвещения. На смену старой культуре пришла новая культура философов, экономистов, литераторов. Все виды искусства достигают необычайного расцвета, особенно литература, музыка, живопись.

Особенно бурно обновляется жизнь во Франции. С началом нового, XVIII столетия совершенно очевидно обозначился процесс разложения французской абсолютной монархии.

Многое меняется и в искусстве. Король перестает быть единственным заказчиком произведений искусства, а двор - единственным коллекционером. Появляются частные коллекции, салоны. На долгие десятилетия Франция превращается в центр художественной жизни Западной Европы, в законодательницу всех художественных нововведений, она становится во главе всей духовной жизни Европы.

В первой половине 18 века активно происходил процесс вытеснения религиозной культуры светской. **Ведущим направлением в искусстве Франции стало рококо.**

Зародился этот стиль при французском дворе и просуществовал около полувека. Стиль рококо - это позднее барокко, но был более легкий и игривый. Название произошло от французского слова "rocaille" (рокайль), которое означает модные тогда садовые украшения из камушков и раковин, а также сами камушки и раковины. Стиль рококо господствовал в оформлении внутренних помещений.

Само название стиля является производным от этого слова, однако термин рококо появляется только в XIX веке. Первоначально во Франции он назывался «стиль Помпадур» по имени знаменитой фаворитки Людовика XV мадам де Помпадур, что было связано с ее значительной ролью в развитии нового вкуса и нового направления в искусстве.

Характерными чертами рококо, которые можно выявить в произведениях искусства этого стиля, можно признать следующие:

1. Грациозность и легкость, затейливость, декоративная утонченность и импровизация, пасторальность (пастушеская идиллия), тяга к экзотике.
2. Орнамент в виде стилизованных раковин и завитков, арабесок, цветочных гирлянд, фигурок амуров и т. п.
3. Сочетание пастельных светлых и нежных тонов с большим количеством белых деталей и золота.

4. Культ прекрасной наготы, восходящей к античной традиции, изощренная чувственность, эротичность.
5. Культ малых форм, камерность, миниатюрность (особенно в скульптуре и архитектуре), любовь к мелочам и безделушкам ("прелестным безделицам"), наполняющим быт галантного человека "галантного века".
6. Эстетика нюансов и намеков, интригующая двойственность образов, переданная с помощью легких жестов, полуоборотов, чуть заметных мимических движений, полуулыбки, затуманенного взгляда или влажного блеска в глазах.

АРХИТЕКТУРА

В эпоху рококо строили сравнительно небольшие и внешне простые здания - дворцы и жилые дома для одной семьи. Стены их маленьких салонов и будуаров покрывали светлыми панелями или зеркалами, которые обрамляли декоративные изящные композиции из цветов, ветвей и листьев. Мягкие пастельные жемчужно-серые, золотистые или серебряные тона, блестящие плоскости зеркал, тихо позванивающие хрустальные люстры делали эти комнаты похожими на музыкальные шкатулки. Часто предметы и украшения имели капризно ассиметричную форму. Повсеместно использовался мотив раковины - это часть поверхности стены или предмета в резной раме причудливо извилистых очертаний.

В моду вошли также всевозможные украшения в китайском вкусе, это были подражания изделиям китайского художественного ремесла, завезенным в Европу.

Обитые светлыми тканями стулья и кресла с выгнутыми ножками, легкие маленькие комоды, секретеры и другие предметы обстановки напоминали игрушки.

ЖИВОПИСЬ

В живописи предпочтением пользовались светлые тона - розовые, голубые, вибрирующий свет, таинственные пейзажные фоны; наряду с масляными красками часто пользовались пастелью. Особенно часто в картинах рококо изображали пастухов и пастушек. Но это не были изображения людей из народа, а условные пастушеские сцены, разыгранные переодетыми аристократами.

АНТУАН ВАТТО

Антуан Ватто родился в 1684 г. в Валенсьене в семье кровельщика. Проучившись несколько лет у местного художника, Ватто отправился в Париж. Не имея денег, весь долгий путь он проделал пешком. В столице долго бедствовал: работая в мастерской художника, писавшего религиозные композиции, Ватто едва сводил концы с концами.

Ватто начинает писать любовные сцены, увеселения аристократов и театрализованные маскарады, изображая радости жизни, которых он сам был лишен, страдая тяжелым заболеванием легких. Эта болезнь и стала причиной ранней смерти живописца.

Хотя тематика живописи Ватто была близка и понятна аристократической публике, эмоциональная глубина образов в произведениях художника не была оценена его современниками. В 1717 г. Ватто приняли в Академию, но не как мастера исторической живописи, а как художника «галантных празднеств». Подобного жанра не существовало до этого времени, он появился лишь в связи со вступлением Ватто в Академию.

Ватто представил в Академию одну из лучших своих картин — «Паломничество на остров Киферу» (1717). На полотне изображены дамы и кавалеры, сажающиеся в ладью, отплывающую к острову, на котором, согласно греческому мифу, родилась богиня любви Афродита. В отличие от манерной живописи многих современников Ватто, «Паломничество на остров Киферу» поражает своей эмоциональностью и поэтичным очарованием. Картина пронизана вибрирующим светом, который, сочетаясь с золотистыми, нежно-зелеными и бледно-розовыми тонами, делает изображение трепетным и подвижным.

Многие произведения Ватто отражают интерес их автора к театру. Одна из лучших картин этого цикла — «Итальянские комедианты». Шедевром театральной серии Ватто стала картина «Жиль» (1720). Странная и загадочная композиция этого произведения до настоящего времени вызывает множество толкований.

Последней картиной Ватто стала вывеска для антикварной лавки Жерсена, написанная в 1721 г. после поездки живописца в Лондон, где практиковал знаменитый английский врач. Надежды на излечение не оправдались, и умирающий художник вернулся в Париж. Провисев над входом в лавку всего пятнадцать дней, «Вывеска Жерсена» привлекла множество зрителей.

ФРАНСУА БУШЕ

Ведущий живописец рококо Франсуа Буше родился в 1703 г. в Париже. Первые уроки рисования он получил у своего отца.

Вернувшись на родину в 1731 г., художник стал членом Королевской академии живописи и скульптуры. В 1734 г. за композицию «Ринальдо и Армида» Буше получил звание академика. Карьера художника продвигалась успешно, в 1737 г. он стал профессором Академии, а через некоторое время — ее директором.

Кроме мифологических картин и пасторалей, Буше писал жанровые сцены, религиозные композиции («Отдых на пути в Египет», 1757) и портреты. Им создано несколько портретов маркизы де Помпадур и множество изображений представителей аристократического общества Франции.

Палитра Буше соответствует требованиям моды искусства рококо — краски на его картинах кажутся нам неестественными, не соответствующими природным оттенкам. В эту эпоху художники стремились найти изысканные, редкие оттенки. Буше считал, что природа недостаточно красива и совершенна, к тому же плохо освещена, поэтому

свою живопись он делал пестрой и светлой, стараясь использовать голубые и розовые оттенки.

Рядом с далеким от действительности искусством рококо, призванным услаждать изнеженную аристократическую публику, во французской живописи развивается реалистическое направление. Одним из самых крупных представителей этого течения стал Ж. Б. Шарден.

Реализм — эстетическая и художественная позиция, согласно которой задача искусства состоит в том, чтобы как можно точнее и объективнее изображать действительность.

ЖАН БАТИСТ СИМЕОН ШАРДЕН

Жан Батист Симеон Шарден родился в 1699 г. в Париже в семье столяра. Шарден начал творческий путь с натюрмортов. В отличие от современников, которые писали декоративные натюрморты, Шарден создавал лишённые внешних эффектов, непритязательные и скромные картины, изображавшие простую кухонную посуду, бутылки, кувшины, овощи, фрукты, рыбу и битую дичь.

Произведения Шардена лишены манерности Буше, в них нет повествовательности и драматизма. Здесь изображены простые и спокойные сцены жизни семьи. Реалистичная и правдивая жанровая живопись Шардена раскрывает перед зрителем мир искренних человеческих чувств, связывающих героев его картин. Эти полотна, как и натюрморты, написаны в мягкой, приглушенной колористической гамме, построенной на тонких цветовых градациях.

Замечательное мастерство Шардена, уже немолодого художника, проявилось в его портретных работах. В 1770-е г. Он написал пастелью чудесный портрет своей жены и «Автопортрет с зеленым козырьком».

Сентиментально-морализующее направление во французской живописи второй половины XVIII столетия возглавил Ж. Б. Грёз.

ЖАН БАТИСТ ГРЁЗ

Жан Батист Грёз родился в 1725 г. в Турню. Впервые о художнике заговорили после создания им картины «Отец семейства, читающий Библию». В Салоне 1761 г. живописец выставил свою картину «Деревенская невеста», которая, изображая одно из главных событий сельской семьи — свадьбу, восхваляла добродетельные нравы представителей третьего сословия.

Вместе с «Деревенской невестой» в Салоне были представлены рисунки к картине «Паралитик». Один из них — акварель «Бабушка», изображающая бедное жилище старой больной женщины, вокруг которой стоят дети. Реалистичность и убедительность образов говорят о том, что эта работа, как и многие другие рисунки,

выполнена Грёзом с натуры. В «Паралитике» (1763) жизненность натуральных рисунков отсутствует.

Кроме жанровых сцен, Грёз писал и портреты, в основном изображавшие хорошеньких девушек. Эти сентиментальные и манерные картины, т. н. «головки», пользовались у современников большим успехом.

Значительное место во французской живописи 18 столетия занимает портрет. Одним из самых известных мастеров этого жанра был **МОРИС КАНТЕН ДЕ ЛАТУР**, создавший целую галерею портретов своих современников. Морис Кантен де Латур (1704–1788), великий французский портретист, работавший преимущественно пастельными карандашами, родился 5 сентября 1704 года в Сен-Кантене. Приятная манера исполнения камерных пастельных портретов, отличавшихся достоверным сходством, вскоре сделала художника популярным.

Крупнейший пейзажист этой эпохи — КЛОД ЖОЗЕФ ВЕРНЕ, излюбленными мотивами которого были море и парковые виды («Утро в Каstellамаре», 1747; «Вилла Памфили», 1749; «Скалы у берега моря», 1753). Его картины представляли поэтические ландшафты Франции, полные воздуха и света. Со временем известный художник, выполняя многочисленные заказы, начинает переписывать одни и те же работы, не создавая ничего нового.

Одним из крупнейших мастеров французской живописи второй половины XVIII в. был **ЖАН ОНОРЕ ФРАГОНАР**, работавший во многих жанрах. Он испытал заметное влияние итальянских мастеров XVII-XVIII вв. Хотя художник писал в стиле рококо, в его творчестве сильны реалистические тенденции. Фрагонар создавал тонкие и лиричные пейзажи («Берег моря близ Генуи», 1773), одухотворенные и искренние портреты («Мадам Фрагонар», «Маргарита Жерар»), свежие по колориту жанровые сцены («Прачки», «Поцелуй украдкой», 1780-е) и реалистичные и немного ироничные мифологические композиции («Похищение рубашки Амуром», ок. 1767) .

НЕОКЛАССИЦИЗМ

Неоклассицизм – это движение в архитектуре, дизайне и искусстве, которое доминировало во Франции между 1760 и 1830 годами. Оно возникло как реакция на легкомыслие и чрезмерный орнамент стилей барокко и рококо. В архитектуре были представлены трезвость, прямые линии и формы, такие как фронтоны и колоннада, основанные на древнегреческих и римских моделях. В живописи он проявлял героизм и жертву во времена древних римлян и греков. Он начался в конце царствования Людовика XV, стал доминирующим под Людовиком XVI и продолжался через Французскую революцию, Французский справочник и царствование Наполеона Бонапарта и Реставрацию Бурбонов до 1830 года, когда он постепенно заменялся как доминирующий стиль романтизмом и эклектикой.

Среди выдающихся архитекторов этого стиля были Анж-Жак Габриэль (1698-1782), Клод-Никола Леду (1736-1806) и Жан-Франсуа Чалгрин (1739-1811). Художники

включали Жака Луи Давида (1748-1825) и его ученика Жана Огюста Доминика Энгра (1780-1867).

ЖАК ЛУИ ДАВИД (1748-1825 гг.), французский живописец, выдающийся представитель неоклассицизма. Учился у Буше, начинал работать в стиле рококо, но после учёбы в Риме (1775-1780 гг.) и под влиянием искусства Древнего Рима Давид выработал строгую эпическую манеру. Вернувшись во Францию, Давид оказался во главе течения, ставшего реакцией на "вольности" рококо и стремившегося выразить героические свободололюбивые идеалы через образы античности, что оказалось весьма созвучно царившим во Франции того времени общественным настроениям. Создавал полотна, воспевавшие гражданственность, верность долгу, героизм, способность к самопожертвованию.

Славу Давиду принесла картина "Клятва Горациев" (1784 г.), изображающая трёх братьев-близнецов, которые, по преданию, победили в поединке с тремя братьями-близнецами Куриациями в споре о могуществе Рима. Давид разделял идеалы Французской революции и принимал активное участие в политической жизни. Он был активным деятелем революции, членом Конвента (1789-1794 гг.), организовывал массовые народные празднества, создал Национальный музей в Лувре. В 1804 г. Наполеон назначил Давида "первым художником". Давид прославил деяния Наполеона в ряде картин, которые свидетельствуют о переходе Давида от строгого классицизма к романтизму.

После реставрации власти Бурбонов в 1815 г. Давид был вынужден уехать в Брюссель. С этого времени отходит от общественной жизни. У Давида было много учеников, самым прославленным из них считается Энгр. Творчество Давида оказало огромное влияние на последующее развитие европейской живописи.

ЖАН ОГЮСТ ДОМИНИК ЭНГР родился 29 августа 1780 года в городе Монтобан неподалеку от Тулузы. Отец, будучи скульптором и живописцем, с самого детства привил ребенку любовь к творческим занятиям, обучив пению, игре на скрипке и, конечно, рисованию. Неудивительно, что среди картин будущего классика европейского академизма можно найти рисунок, выполненный им в возрасте девяти лет.

Дальнейшее обучение художник получил в Тулузе, в местной академии изящных искусств. Будучи довольно стесненным в средствах, юноша зарабатывал на жизнь, играя в оркестре тулузского театра «Капитолий». По завершению курса обучения в академии семнадцатилетний Энгр отправляется в столицу, где его учителем становится Жак-Луи Давид. Признанный приверженец и один из лидеров классицизма, Давид оказал сильное влияние на взгляды и стиль творчества своего талантливого ученика. Но Энгр довольно быстро отошел от слепого наследования манеры классиков и своего наставника, придал классицистической системе новое дыхание, расширил и углубил ее, сделав существенно ближе к запросам и требованиям меняющейся эпохи.

Ежегодно одному из парижских молодых художников по традиции присуждалась Большая римская премия, лауреат которой мог в течение четырех лет продолжать обучение живописи во Французской академии Рима. Энгр очень сильно мечтал получить ее, но по настоянию Давида премия 1800 года досталась еще одному его ученику. Произошла серьезная размолвка между Энгром и его наставником, результатом которой стал уход молодого художника из мастерской своего учителя.

Настойчивость и несомненный рост мастерства молодого живописца позволили ему добиться в следующем 1801 году присуждения вожделенной премии за полотно «Послы Агамемнона у Ахилла». Но мечта попутешествовать по Италии и провести четыре года в академии в Риме тогда не смогла воплотиться в жизнь – у художника были серьезные финансовые проблемы. Оставшись в Париже, он посещает частные художественные школы, чтобы сэкономить на натурщиках. Попытки заработать, иллюстрируя книги, особым успехом не увенчались, а вот рисование портретов под заказ оказалось весьма доходным занятием. Но душа у широкой натуры Энгра не лежала к портретам, и он до конца жизни утверждал, что настоящему его творчеству эти заказы только мешают.

В 1806 году Энгр все-таки смог перебраться в Италию, прожил долгих 14 лет в Риме и еще 4 – во Флоренции. Вернувшись затем в Париж, он открывает свою школу живописи. Через некоторое время 55-летний мастер получает должность директора Римской Французской академии и снова оказывается в Вечном городе. Но уже в 1841 году он навсегда возвращается в Париж, где на вершине славы и признания доживает до своей смерти в 1867 году.