

Искусство Западной Европы XVIII века

Искусство рококо

Содержание

1. Время возникновения и общая характеристика стиля рококо
2. Архитектура стиля рококо
3. Скульптура стиля рококо
4. Неоэпикурейство и «галантные празднества»
5. Жанры живописи стиля рококо
6. Особенности живописи стиля рококо
7. Жан Антуан Ватто
8. Становление художника Антуана Ватто
9. Галантный жанр в творчестве Антуана Ватто
10. Особенности творческого метода Антуана Ватто
11. Жан Батист Симеон Шарден
12. Домашнее задание
13. Список использованных источников и литературы
14. Аннотация

Время возникновения и общая характеристика стиля рококо

*Овальный салон отеля
Субиз (Париж, Франция),
1735-1738*

*Орнаментальный элемент
на мотив створки раковины*

Рококо (от фр. rocaille -ракушка) - стиль европейского искусства, возникший во Франции в первой половине XVIII в. Во Франции его обычно называют «стилем Людовика XV».

Этот стиль происходит из барокко, но в нем была утрачена образная символика и драматизм. Искусство стало украшением праздной жизни аристократов.

Стиль рококо отошел от строгих правил классицизма XVII века, его мастеров больше привлекали чувственные, свободные формы.

Архитектура стиля рококо

*Георг Венцеслаус фон Кнобельсдорф.
Дворец Сан-Суси (Германия), 1745-1747*

Архитектура рококо ещё сильнее, чем барокко, стремилась сделать очертания сооружений более динамичными, а их убранство – декоративным, однако отвергается торжественность барокко и его тесная связь с Католической церковью.

В эпоху зрелого рококо строили сравнительно небольшие и внешне простые здания – дворцы и жилые дома для одной семьи. Стиль рококо господствовал в основном в декоративном оформлении интерьеров.

Дворец Сан-Суси был возведён по проекту Фридриха Великого всего за три года — с 1745 по 1747, для чего к строительству был привлечён близкий друг короля **Георг фон Кнобельсдорф**, основной представитель рококо.

Георг Венцеслаус фон Кнобельсдорф. Дворец Сан-Суси (Германия), 1745-1747

Дворец Сан-Суси является самой известной и самой роскошной достопримечательностью Потсдама. За необычный внешний облик и богатое окружение его даже прозвали "Потсдамским Версалем". Жёлтый вытянутый фасад дворца занимает небольшой холм, подходы к которому засажены стройными рядами виноградников. Название Сан-Суси дословно переводится с французского как "Без Забот" — именно таким беззаботным должен был казаться сам дворец и окружающий его комплекс удивительных строений.

Идея состояла в том, чтобы не нарушить природную идилию виноградных холмов каким-нибудь угловатым крупногабаритным зданием, для чего предполагалось построить аккуратный небольшой приземистый дворец в стиле рококо, что, в итоге, и было воплощено в жизнь — выросший вскоре на этом месте летний особняк король впоследствии называл не иначе как "своим маленьким виноградарским домиком".

Виноградные террасы дворца Сан-Суси (Германия), 1745-1747

Пьер Деламер. Отель Субиз (Париж, Франция), 1735-1738

Отель Субиз — городской особняк, возведенный по проекту архитектора Пьера Деламера в 1705—1709 годах. Понятие «парижского отеля» не подразумевает под собой отель в привычном понимании этого слова. «Отелями» в Париже традиционно называли городские дворцы (особняки) с приусадебной территорией. Сегодня во дворце Субиз размещается Музей истории Франции.

Жермен Боффран. «Салон Принцессы» отеля Субиз (Париж, Франция), 1735-1738

Жермен Боффран. «Салон Принца» отеля Субиз (Париж, Франция), 1735-1738

Скульптура стиля рококо

Этьен Морис Фальконе «Грозящий Амур», 1755

Французская скульптура XVIII в. эклектична. В монументальной скульптуре преобладает «большой стиль» прошлого века, а в скульптуре малых форм дает о себе знать стилистика рококо.

Обычной деталью интерьера была маленькая скульптурная группа или статуэтка с мифологическим или жанровым сюжетом, забавная, чувственная или фантастическая. В основном это путти и амурчики - божки любви в виде крылатых мальчиков. В пластике господствует лёгкость, мягкость и грация.

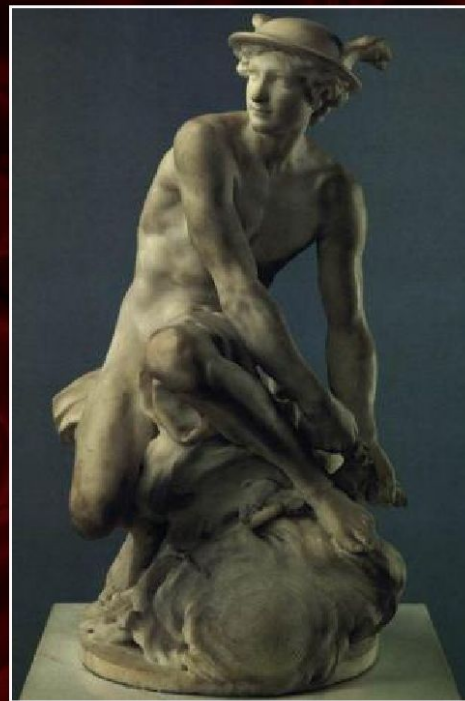
Пигаль Жан Батист (родился 26 января 1714, Париж, умер -21 августа 1785, там же), французский скульптор.

Работая в стиле, переходном от рококо к классицизму, выполнил ряд статуй и групп на мифологические и аллегорические темы ("Меркурий, завязывающий сандалию"; "Мальчик с клеткой", мрамор, 1749, Лувр, Париж)

Жан-Батист Пигаль «Мальчик с клеткой», 1749

Особенности дарования Пигаля, сочетающего гражданский пафос с тяготением к острой, порой натуралистической правдивости, наиболее ярко проявились в надгробиях и памятниках (надгробие маршала Морица Саксонского, мрамор, 1753-76, церковь Сен-Тома, Страсбург), статуе Вольтера, представленного "героически обнажённым" (1776, мрамор, библиотека Французского института, Париж), острых по характеристике портретах (бюсты коллекционера Т. Э. Дефриша и его слуги негра Поля, терракота, около 1760, Музей изящных искусств, Орлеан).

Пигаль «Меркурий, завязывающий сандалию», 1744

Жан Батист Пигаль. Любовь и дружба

Неоэпикурейство и «галантные празднества»

Антуан Ватто «Пастушки», 1717-1719

В это время была популярна философия неоэпикурейства, согласно которой в жизни нужно искать только счастья и наслаждения.

Древнегреческий философ Эпикур считал главным критерием истины ощущения, в которых дается нам жизнь.

Аристократы устраивали театрализованные представления - «галантные празднества». Участники которых переодевались крестьянами или античными персонажами.

Жанры живописи стиля рококо

Франсуа Буше «Пастораль», 1740-е

*В живописи появляется галантный жанр и пастораль (фр. *pastorale* — пастушеский, сельский). В этих картинах изображались беззаботные развлечения аристократов, стремившихся укрыться от реальности в пастушеской идиллии и сельских радостях.*

Живопись рококо также была представлена декоративными росписями и панно. В такой живописи даже образ человека превращается в деталь орнаментального убранства интерьера.

Особенности живописи стиля рококо

*Антуан Ватто «Паломничество на остров Кифера»
(фрагмент), 1718*

В картинах рококо изображен очарованный мир, который дает возможность временного ухода от реальной жизни в мир мечты и грёз.

Искусство рококо открыло мир любви и расширило диапазон человеческих чувств.

Живопись стиля рококо отличается легковесностью и нежностью, в ней присутствует игривая причуда и тоскующая ностальгия.

Франсуа Буше «Портрет маркизы де Помпадур» , 1759

Франсуа Буше «Портрет маркизы де Помпадур», 1756

Никола Ланкре «Танцующая Камарго», ок. 1730

Жан-Оноре Фрагонар «Качели», 1767

Жан-Оноре Фрагонар «Поцелуй украдкой», 1787-1789

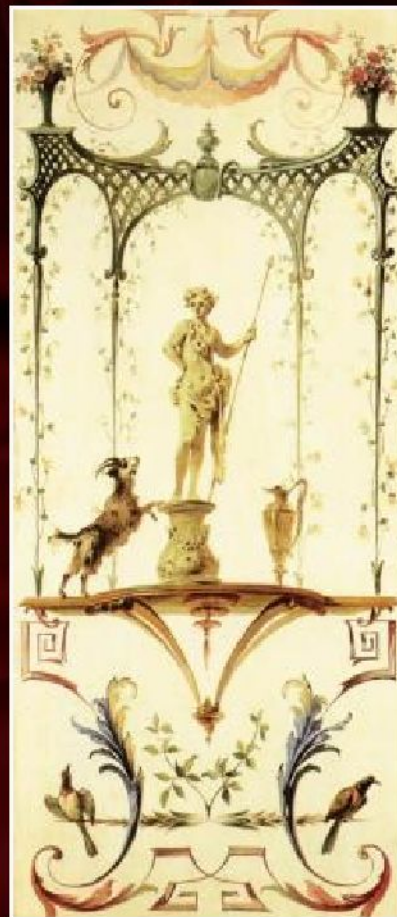
Розальба Каррьера «Портрет Ватто», 1721

**Жан Антуан Ватто
(1684 - 1721)**

**Французский художник,
основоположник галантного жанра и
крупнейший мастер стиля рококо.**

*Родился в Валансьене, его отец был
кровельщиком и плотником. Первые
уроки живописи получил у местного
живописца Жака-Альбера Жерэна.*

**В 1702г. приехал в Париж. Обучался у
Клода Жилло - театрального
художника и художника-декоратора -
Клода Одрана.**

Антуан Ватто «Соблазнитель» и «Фавн» (панно из особняка Нуантель), 1707-1708

Становление художника Антуана Ватто

Антуан Ватто «Ворота Валансьена», ок. 1710

Клод Одран был хранителем художественной коллекции Люксембургского дворца, Ватто познакомился там с творчеством Рубенса и Пуссена.

В 1709 г. мечтающая попасть в Рим, Ватто участвовал в конкурсе Королевской Академии художеств, но получив лишь вторую премию вернулся в Валансьен.

В 1710 г. Ватто второй раз приезжает в Париж, но уже сложившимся художником. Первые его произведения относятся к батальному жанру.

Антуан Ватто «Бивуак», 1709-1710

Антуан Ватто «Военный роздых», 1715

Антуан Ватто «Тяготы войны», 1715

Антуан Ватто «Военный лагерь», 1715

Галантный жанр в творчестве Антуана Ватто

Антуан Ватто «Актеры Французско театра», ок.1712

С начала 1710-х годов в творчестве Ватто появляются темы связанные с жизнью театра и актеров.

Познакомился с банкиром и коллекционером Пьером Кроза, который стал его покровителем. В доме Кроза проводились «галантные празднества», в которых принимал участие и художник.

В 1717 г. Ватто получил звание академика за картину «Паломничество на остров Кифера».

Антуан Ватто «Паломничество на остров Кифера» (1-й вариант), 1717

Антуан Ватто «Паломничество на остров Кифера» (2-й вариант), 1718

Антуан Ватто «Радости бала», 1715-1717

Антуан Ватто «Затруднительное положение», 1715-1716

Антуан Ватто «Капризница», ок. 1718

Антуан Ватто «Меццетен», 1717-1719

Антуан Ватто «Венецианский праздник», 1718-1719

Антуан Ватто «Общество в парке», 1718-1719

Галантный жанр в творчестве Антуана Ватто

Антуан Ватто «Жиль», ок.1718-1719

В 1718 г. Ватто покинул гостеприимный дом своего покровителя. Независимый характер художника не дал ему долго оставаться у Пьера Кроза в столь обязывающих условиях.

В 1719 г. он уезжает в Англию для лечения туберкулеза. В 1720 г. вернувшись в Париж совсем больным, он поселился у своего друга Жерсена, недавно купившего антикварную лавку «Великий монарх». Вывеска для лавки станет последней крупной работой художника, он умер 18 июля 1721 г. в возрасте 36 лет.

Антуан Ватто «Вывеска лавки Жерсена», 1720-1721

Антуан Ватто «Вывеска лавки Жерсена» (фрагмент), 1720-1721

Антуан Ватто «Вывеска лавки Жерсена» (фрагмент), 1720-1721

Особенности творческого метода Антуана Ватто

Антуан Ватто «Праздник любви», 1717

Ватто открыл художественную ценность хрупких нюансов чувств, едва уловимо сменяющих друг друга. Его картины содержат в себе богатую гамму эмоциональных оттенков, сущность которых раскрывается не столько в прямом сюжетном значении, сколько в тончайшей поэтичности. Его искусство впервые ощутило разлад мечты и реальности, и поэтому оно отмечено печалью меланхолической грусти.

Характеру образного мира Ватто соответствуют вибрирующие мазки, изысканные красочные созвучия, изменчивость цветовых нюансов.

Жан Батист Симеон Шарден
«Автопортрет с зеленым козырьком», 1775

Жан Батист Симеон Шарден
(1699 - 1779)

Творчество Шардена отличается от работ художников рококо и по стилю и по содержанию.

Шарден изображал натюрморты и бытовые сцены в которых показал поэтическую красоту простых бытовых предметов и обыденной жизни людей, принадлежащих к третьему сословию. Действующими лицами картин Шардена являются благочестивые люди, которые часто заняты каким-либо повседневным трудом.

Жан Батист Симеон Шарден «Прачка», 1737

Жан Батист Симеон Шарден «Кухарка», 1738

Жан Батист Симеон Шарден «Вернувшаяся с рынка», 1739

Жан Батист Симеон Шарден «Мыльные пузыри», ок. 1739

Жан Батист Симеон Шарден «Молитва перед обедом», 1744

Жан Батист Симеон Шарден «Натюрморт с атрибутами искусств», 1766

Домашнее задание

Антуан Ватто «Паломничество на остров Киферу», 1718

Выполнить в рабочей тетради описание одного из известнейших произведений художника Антуана Ватто.

Список использованных источников и литературы

1. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 7: Искусство. Часть 2. - М.: Аванта+, 2001.
2. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 36: История Нового времени. XV – начало XIX века. - М.: Аванта+, 2010.
3. Веймарн Б.В. Всеобщая история искусств: В 6 т. Том 4: Искусство VII-VIII веков. - М., 1963.
4. Вийранд Т. Молодежи об искусстве. - Таллинн, «Кунст», 1990
5. Даниэль С.М. Рококо: От Ватто до Фрагонара. - СПб.: Азбука-классика, 2007.
6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. Выпуск II. - М.: Искусство, 1989.
7. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. - М.: Высшая школа, 2004.
8. История искусства. Т. II. Отв. ред. Е.Д. Федотова. - М.: Белый город, 2013.
9. Кастриа Ф., Дзуффи С. Живопись барокко. Глубины души в беспредельности мира. - М.: АСТ-Астрель, 2002.
10. Кузьмина М.Т., Мальцева Н.Л. История зарубежного искусства. - М.: Изобразительное искусство, 1984.
11. Сокольникова Н.М. История искусства в 2 томах. Том 1. - М.: Академия, 2009.
12. Томан Р. Барокко: архитектура, скульптура, живопись. - Köln: Konemann, 2004.
13. Янсон Х.В., Энтони Ф. Янсон. Основы истории искусств. - СПб: АОЗТ "Икар", 1996
14. ru.wikipedia.org
15. www.wikipaintings.org/ru/