Рококо.

Работа
Студента 1 курса
Художественного образования
Вечернего отделения
Кобякова Руслана.

Санкт-Петербург,

2010 год.

Содержание.

1. Европейская культура Нового времени.
2. Эпоха просвещения.
3. Барокко.
4. Классицизм.
5. Рококо.
6. Рококо в архитектуре.
7. Рококо в живописи.
8. Декоративно-прикладное искусство.
9. Заключение.

Смена слайдов осуществляется по щелчку мыши.

Европейская культура Нового времени.

В культурологии Новым временем обозначают период формирования культуры индустриального общества, преимущественно по отношению к Европе. Хронологически охватывает XVII, XVIII в. и первую половину XIX века, но по своему значению это эпоха формирования культуры нового типа характеризующей техногенную цивилизацию. Его началом явились научные, промышленно-технологические и социальные революции, изменившие пространство культуры и духовный менталитет, в основе которого теперь лежит антропоцентризм как мировоззренческая парадигма. В русле развития и углубления идей Возрождения и Реформации возникает новая "классическая" естественнонаучная картина мира, в центре которой – человек. В структуре культуры выделяются такие ее специализированные сферы как наука и техника.
Реформы во всех сферах социокультурного бытия, демократические преобразования общества, научная революция, утверждение рационализма в мировоззрении образуют единый мощный поток.

Характерной чертой культуры становится ее светский характер, т.к. религия все в меньшей степени оказывает воздействие на другие ее сферы. Рост городов и городского населения ведут к формированию урбанистической культуры.

Художественная культура Нового времени.

К содержанию

Эпоха Просвещения.

Период, предшествующий Великой французской революции (1789 г.), а также европейскую культуру XVIII века называют эпохой Просвещения. Просвещение – идейное и общественное движение в европейских странах, отстаивавшие идеи равенства всех перед законом, гуманизации всех сфер социальной жизни, утверждения прав и свобод личности, необходимости доступности образования.. Общими для ”просветителей” являлись цели и идеалы: свободы, благосостояние всех людей, мир, веротерпимость, а также критическое отношение к авторитетам и догмам, вольнодумство. Это течение развивалось представителями разных классов и сословий: аристократии и дворянства, духовенства и “третьего” сословия. Формируется новый субъект культурно-исторических преобразований – интеллигенция, которую представляют выходцы из всех слоев общества. Идеалы Просвещения и деятельность интеллигенции способствовали повышению образовательного и культурного уровня населения, расширению рынка газет, книг, произведений искусства. Так начинаются процессы коммерциализации культуры, ее доступности. Завершение эпохи Просвещения явилось, с культурной точки зрения, возникновение массовой культуры. Ее следует считать низшим слоем буржуазной культуры.

Разнообразие условий социокультурной жизни XVIII века детерминировало специфику процессов Просвещения в европейских странах. Выделяют английское Просвещение, идеалы которого оформились под влиянием идей Джона Локка и Т. Гоббса. Французское Просвещение испытало сильное воздействие аристократической культуры, и в то же время ему присущи свободомыслие и радикализм, конфликты с католической церковью и государственной властью. Атеистические взгляды, критика религии и церкви характерны для Д. Дидро, П.Гольбаха, Гельвеция, Ж.Ж.Руссо. Немецкое Просвещение развивалось в русле реформы образования, создания начальных школ и профессионального обучения. В рамках деятельности просветителей рождается романтизм как художественное и идейное направление. (Его представителями были Новалис, Ф.Шиллер, Гете, А.Шлегель).

Ангелика Кауфман. Автопортрет (1782).

К содержанию

Барокко.

Противоречивость и полифоничность социокультурных изменений Нового времени появились в антитезе, противоположности таких направлений художественной культуры как барокко и классицизм.

Барокко в архитектуре.

Барокко в архитектуре. Италия, Рим.

Барокко (букв. Странный, причудливый) – стиль искусства, возникающий в Италии в конце XVI века, характерный для художественной культуры до конца XVIII века. Эстетические принципы барокко:

1) единство, синтез реального и фантастического;
2) зрелищность, контрастность, драматизм – ориентация на эмоционально-чувственное воздействие и восприятие произведений искусства;
3) декоративность, контрастность, эффектность в сочетании с мотивами мученичества, экстатичности, экзальтации;
4) масштабность и многоплановость достигаются через слияние видов искусства, сочетание его различных форм.

В барочной архитектуре преобладают городские и парковые ансамбли, особую роль играет фасад и планировка зданий, декоративность оформления. Ведущими представителями барокко были Л.Бернини, Ф.Борролини, В.Растрелли. Живопись (представленная в работах Караваджо, П.Рубенса, А.Ван Дейка и др.) пронизана напряженностью, динамизмом, экзальтацией, элементами мифологического и аллегорического характера. В литературе (П.Кальдерон, Т.Тассо, Симеон Полоцкий, М.В. Ломоносов) преобладает возвышенность, художественная образность, эффектность словосочетаний. На первый план в художественной культуре выдвигаются музыкально-театральные жанры – опера,. Оратории, кантаты, пассионы (синтез искусств проявляется и в области культовой музыки, в творчестве И.С.Баха).

К содержанию

Классицизм.

Классицизм как направление художественной культуры отражает контрастность человеческой личности в условиях изменившихся социокультурных реалий. Эстетические принципы классицизма:

1. идеализация древнегреческой культуры и искусства, ориентация на нравственные принципы и идеи гражданственности

2. приоритет воспитательного значения искусства, признание ведущей роли разума в познании прекрасного

3. пропорциональность, строгость, ясность в классицизме сочетаются с законченностью, завершенностью художественных образов, универсализмом и нормативностью.

Классицизм проявил себя прежде всего в архитектуре (К.Леду, Ж.Габриэль,. Ф.И.Казаков), в живописи (Н.Пуссен, Ж.Л.Давид, Д.Рейнолдс, Т.Гейнсборо), в музыке и литературе. Фактически в истории культуры классицизм явился последним целостным художественным направлением с единой стилевой ориентацией и канонами эстетического творчества.

Классицизм в архитектуре.

Клод Лоррен
Хранящаяся в Лондонской Национальной галерее картина Отплытие царицы Савской (1648).

К содержанию

Рококо.

Рококо́ (фр. rococo, от фр. rocaille — декоративная раковина, ракушка, рокайль), реже рококо — стиль в искусстве (в основном, в дизайне интерьеров), возникший во Франции в первой половине XVIII века (во время регентства Филиппа Орлеанского) как развитие стиля барокко. Характерными чертами рококо являются изысканность, большая декоративная нагруженность интерьеров и композиций, грациозный орнаментальный ритм, большое внимание к мифологии, эротическим ситуациям, личному комфорту. Наивысшее развитие в архитектуре стиль получил в Баварии.

Ринальдиевское рококо: интерьеры Гатчинского замка.

К содержанию

Рококо в архитектуре.

Архитектурный стиль рококо появился во Франции во времена регентства (1715—1723) и достиг апогея при Людовике XV, перешёл в другие страны Европы и господствовал в ней до 1780-х годов. Стиль рококо был продолжением стиля барокко или, точнее сказать, его видоизменением, соответствовавшим жеманному, вычурному времени. Он не внёс в архитектуру никаких новых конструктивных элементов, но пользовался старыми, не стесняя себя при их употреблении никакими традициями и имея в виду, главным образом, достижение декоративной эффектности.

Отбросив холодную парадность, тяжёлую и скучную напыщенность искусства времён Людовика XIV и итальянского барокко, архитектура рококо стремится быть лёгкой, приветливой, игривой; она не заботится ни об органичном сочетании и распределении частей сооружения, ни о целесообразности их форм, а распоряжается ими с полным произволом, избегает строгой симметричности, без конца варьирует расчленения и орнаментальные детали. В созданиях этой архитектуры прямые линии и плоские поверхности почти исчезают; не проводится в чистом виде ни один из установленных ордеров; колонны то удлиняются, то укорачиваются и скручиваются винтообразно; их капители искажаются кокетливыми изменениями и прибавками, карнизы помещаются над карнизами; крыши опоясываются по краю балюстрадами с флаконовидными балясинами и с помещёнными на некотором расстоянии друг от друга постаментами, на которых расставлены вазы или статуи; фронтоны, представляя ломающиеся выпуклые и впалые линии, увенчиваются также вазами, пирамидами, скульптурными фигурами, трофеями и другими подобными предметами.

Всюду, в обрамлении окон, дверей, стенных пространств внутри здания, в плафонах, пускается в ход затейливая лепная орнаментация, состоящая из завитков, отдалённо напоминающих собой листья растений. Несмотря на такое отсутствие рациональности в пользовании архитектоническими элементами, на такую капризность, изысканность и обременённость форм, стиль рококо оставил много памятников, которые доныне прельщают своей оригинальностью, роскошью и весёлой красотой, живо переносящими нас в эпоху румян и белил, мушек и пудреных париков.

Французское рококо: Амалиенбург под Мюнхеном

К содержанию

Рококо в живописи.

Появление стиля рококо обусловлено изменениями в философии, вкусах и в придворной жизни. Идейная основа стиля — вечная молодость и красота, галантное и меланхолическое изящество, бегство от реальности, стремление укрыться от реальности в пастушеской идиллии и сельских радостях. Стиль рококо зародился во Франции и распространился в других странах: в Италии, Германии, России, Чехии и др. Это относится и к живописи, и к другим видам искусства. Наиболее ярко живопись рококо проявилась во Франции и Италии. Вместо контрастов и ярких красок в живописи появилась иная гамма цветов, легкие пастельные тона, розовые, голубоватые, сиреневые. Впервые черты этого стиля проявились в творчестве Антуана Ватто, у которого главной темой были галантные празднества. Его творчество относят к реализму, он изображал жизнь придворных довольно справедливо. Но в его картинах явно просматривается и новый стиль. Другой, характерной чертой того времени, была эротика. Создано много картин, изображающих обнаженную натуру, различных нимф, Венеру. Крупнейший представитель рококо во Франции — Франсуа Буше, работавший в жанре портрета и пейзажа.

В Италии крупнейший представитель того времени — Джамбаттиста Тьеполо. Большое внимание тогда уделялось фрескам, росписи потолков, сводов, стен. Видным художником является Пьетро Лонги. Его бытовые сцены вполне соответствуют характеру стиля рококо — уютные гостиные, праздники, карнавалы. Кроме этого в Италии в это время развилось и другое направление, которое не совсем вписывается в рамки стиля. Это — ведутизм, реалистическое и точное изображение городских видов, прежде всего Венеции. Здесь преобладает принцип точной передачи действительности. Виды Венеции пишут Каналетто и Франческо Гварди. Бернардо Беллотто работал также в Германии. Его кисти принадлежат великолепные виды Дрездена и других мест.

Франсуа Буше. «Завтрак» (1739).

К содержанию

Декоративно-прикладное искусство.

Стиль рококо выразился блестящим образом также во всех отраслях художественно-промышленных производств; с особенным успехом он применялся в фабрикации фарфора, сообщая своеобразное изящество как форме, так и орнаментации его изделий; благодаря ему, эта фабрикация сделала в своё время огромный шаг вперёд и вошла в большой почёт у любителей искусства.

В 1708 году алхимик Иоганн Фридрих Бётгер открыл секрет изготовления фарфора И нашел подходящую для этого глину. В Майсене была открыта первая, где первым мастером был Иоганн Готтлиб Кирхнер. Фарфор получает популярность, появляются и другие центры его производства. Наиболее знаменитой была мануфактура в Севре, где работал Этьен Морис Фальконе. Кроме фарфора — в моде серебро. Изготовляются шоколадницы, супницы, кофейники, блюда, тарелки и другое. В этом веке рождается кулинарное искусство в его современном виде, в том числе — искусство сервировки стола.

Интерьер в стиле Луи XV (музей Ниссим-де-Камондо)

Мебель рококо отличается характерными чертами. Одна из самых ярких черт — изогнутые линии, изогнутые ножки. Мебель становится более легкой и изящной по сравнению с той, что была прежде. Появляются новые предметы мебели, консольные столики, секретеры, бюро, комоды, шифоньеры. Два наиболее распространенных типа кресел — «Бержер» и «Маркиза».

Мастера мебели: Давид Рентген, Шарль Крессан, Жак Дюбуа, Франсуа Эбен, Пьетро Пиффетти (Рим), Эннемон-Александр Петито (Парма), Джузеппе Маджолини (Милан). Ведущее положение в изготовлении мебели в Италии занимали мастерские Турина и Венеции.

К содержанию

Заключение.

.

Социально-политические преобразования в Европе, французская революция и войны начала XIX века изменили лицо культуры, похоронили веру в возможность ненасильственного прогресса, но, в то же время, детерминировали процессы формирования культуры нового типа – культуры индустриального общества и техногенной цивилизации.

Интерьер в стиле барокко.

Италия.

Рококо в скульптуре.

К содержанию