Pokoko

стилевое направление в европейском искусстве в течение первых трех четвертей XVIII в.



Рококо (рокайль - раковина) стилевое направление в европейском искусстве 1-й пол. 18 в.

Во Франции светская культура вытесняет религиозную. Рококо – стиль, который был порожден кризисом абсолютизма.

Для рококо характерен уход от жизни в мир фантазии, театрализованной игры, мифологических и пасторальных сюжетов.

В искусстве рококо господствует грациозный, прихотливый орнаментальный ритм.

Скульптура и живопись изящны, декоративны, но неглубоки.

Декоративное искусство принадлежит к высшим достижениям искусства 18 в. по изысканности, красоте асимметричных композиций, по духу комфорта и внимания к личному удобству.

Рококо — первый безордерный стиль, игривый и изящный.



Фасад Нового дворца в резиденции Сан – Суси. В Потсдаме. Германия.

В архитектуре рококо прямые линии и плоские поверхности исчезают, плоские пилястры заменяются выпуклыми полуколоннами, колонны скручиваются винтообразно.

Разнообразие форм



Антонио Ринальди "Павильон Катальной горки". Ораниенбаум (Ломоносов)



Большинство построек рококо — это частные дома французской аристократии: богатые городские особняки (во Франции их называли «отелями») и загородные дворцы.

Как правило, высокая ограда отделяла особняк от города, скрывая частную. Ярким образцом этого рода архитектуры является отель Субиз, возведенный архитектором Пьером Алексисом Деламером.



Деламер Пьер Алексис. Отель Субиз . 1705—1709гг.

В эпоху рококо был создан один из самых красивых городских ансамблей Франции — ансамбль трех площадей в городе Нанси в Лотарингии, построенный в 1752—1755 гг.

По всему периметру площади тянется колоннада, включающая в себя также и портик дворца. Угловые въезды на площадь оформлены коваными решетками и воротами с изящным позолоченным узором. В центре площади возвышается конный монумент герцога Станислава I.



Рококо в украшении интерьера.

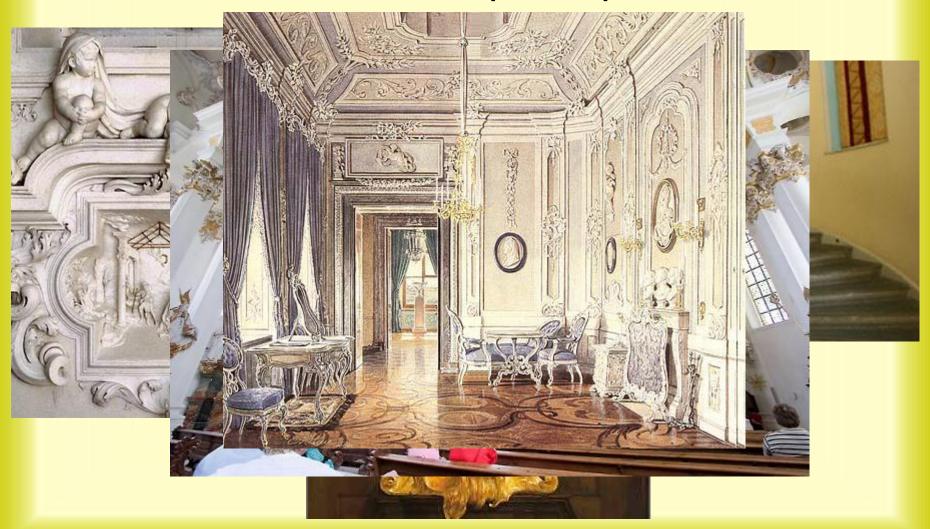


Отель Субиз. Овальный салон. Жермен Боффран.

Углы комнат закруглены, нет прямых линий, стены украшены резными панелями, позолоченными орнаментами и зеркалами, окна расположены почти от самого пола.

Комнаты располагались не анфиладой, как было принято в особняках XVII века, а образовывали весьма изящные асимметричные композиции.

В обрамлении окон, дверей, стенных пространств внутри здания, в плафонах, пускается в ход затейливая лепная орнаментация, состоящая из завитков, отдаленно напоминающих собою листья растений, выпуклых щитов, цветочных гирлянд и раковин.





Стены интерьера разбиты нишами, обильно украшены живописью, позолотой, мелкой пластикой, декоративными тканями, бронзой, фарфором, зеркалами, установленными друг против друга, чтобы в них множилось, дробилось, делалось фантастичным отражение.

АНТУАН ВАТТО 1684 – 1721гг. французский живописец.

Художник воссоздал мир тончайших душевных состояний в бытовых и театральных сценах — галантных празднествах, отмеченных изысканной нежностью красочных нюансов.



Елисейские поля. 1719 г.

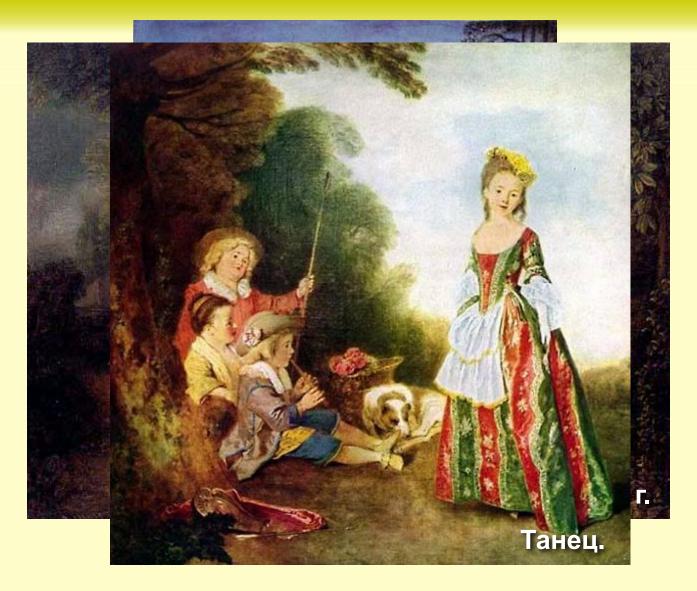




Антуан Ватто. Урок музыки. 1719 г.

Антуан Ватто. Французский театр. 1714 г.

Персонажи Ватто далеки от реальности, словно разыгрывая пантомиму, они изображают безмятежную жизнь в совершенно особом мире на грани театра и реальности, мире, созданном воображением художника.



Тончайшие нюансы человеческих переживаний — иронии, печали, тревоги, меланхолии — раскрываются в картинах Антуана Ватто.



Антуан Ватто "Лавка Жерсена"

В самом конце жизни Ватто создал свою последнюю работу — это вывеска антикварной лавки, которая так и называется «Лавка Жерсена». В правой части беседуют интересующиеся живописью дамы и кавалеры, в левой укладывают в ящики произведения искусства, среди них портрет Людовика XIV. Не хотел ли этим Ватто сказать, как быстротечна «слава мира», как коротка власть и сама жизнь, а вечно лишь одно искусство?!

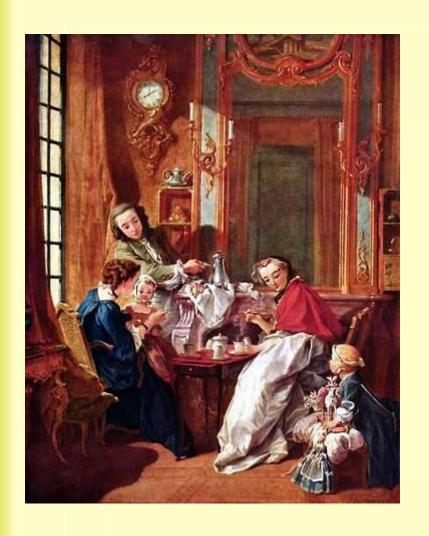
ФРАНСУА БУШЕ 1703 – 1770 гг.

французский живописец, законодатель всех видов искусства Франции начала 18 века.

«Первый художник короля», как он официально именовался, директор Академии, Буше был истинным сыном своего века, все умевшим делать сам: панно для отелей, картины для богатых домов и дворцов, картоны для мануфактуры гобеленов, театральные декорации, книжные иллюстрации.



Франсуа Буше. Художник в своей мастерской.



Спектр сюжетов картин Буше охватывает всю тематику, характерную для стиля рококо:

аллегорические и мифологические сюжеты, деревенские ярмарки, фешенебельная парижская жизнь, экзотические "китайские" сценки и пасторали, пейзажи и портреты,

картины на религиозные

темы.

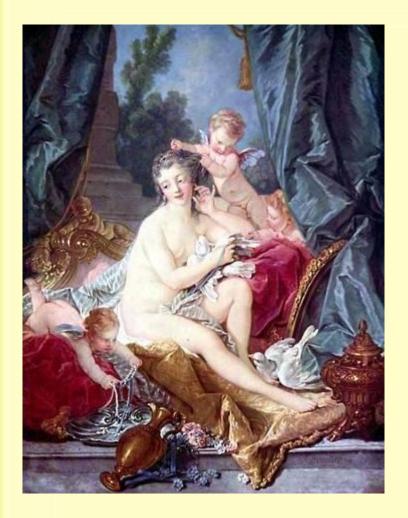
Франсуа Буше. Завтрак.

Маркиза Помпадур вошла в историю как некоронованная королева и законодательница мод.



Франсуа Буше. Портрет маркизы де Помпадур

Красавица эпохи рококо имеет узкие плечи и тонкую талию, маленький лиф контрастирует с огромной округлой юбкой. При этом театральность и неестественность достигают своего пика — и мужчины, и женщины приобретают кукольный облик. Декольте увеличивается, юбки стали несколько короче, в связи с чем пристальное внимание было приковано к нижнему белью, в моду вошли чулки.



Франсуа Буше. Туалет Венеры.

Всё выражает откровенночувственное наслаждение жизнью, во всем царствует бело-розовая героиня богиня Флора (Помона, Ио, Калисто, Европа), а по сути обряженная в пастушеский наряд аристократка, везде похожая на себя парижанка, и неважно, Венера она или пастушка. Типичные сюжеты — «Триумф Венеры» или «Туалет Венеры», «Венера с Амуром» (с Вулканом, с Марсом), «Купанье Дианы» и т. п.

Жан Оноре Фрагонар 1732—1806 гг.

французский живописец и гравер, прославился виртуозно исполненными галантными и бытовыми сценами, в которых изящество рококо сочетается с верностью натуре, тонкостью световоздушных эффектов.



Жан Оноре Фрагонар. Качели (фрагмент).

Художник чаще всего изображает галантно-любовные, иногда откровенно эротические, чувственные сцены.



Жан Оноре Фрагонар. Поцелуй украдкой.

Поцелуй украдкой» демонстрирует реалистическое мастерство Фрагонара, точную и тщательную характеристику вещей, которой он научился у «малых голландцев».

Период расцвета рококо обозначен в истории искусства как "стиль Людовика XV".



Луи-Мишель Ван Лоо. Портрет Людовика XV

Желая укрыться от реальной жизни, аристократия замыкается в свой уютный, интимный мирок, проводя жизнь в бесчисленных празднествах, балах, маскарадах, охотах и пикниках.

Французское искусство – эталон художественной жизни для европейских стран.

Во главе Франции стоит король Людовик XV, окруженный фаворитками.

Атмосфера придворных интриг, любовных похождений, балетномаскарадных празднеств родила так называемый галантный стиль. Это времена мадам де Пампадур, фаворитки короля Людовика XV, который выразительно сказал: "После нас хоть потоп".

Искусство рококо было завершением и поздней, наиболее утонченной и облегченной стадией искусства барокко.

С 1760-х гг. стиль рококо повсеместно вытесняется классицизмом.

В России веяния рококо, особенно сильные в середине 18 в., проявились главным образом в отделке дворцовых интерьеров, созданных В. В. Растрелли