

СТИЛЬ РОКОКО

Франция

Характеристика стиля

- **Рококо** – стилистическое направление в искусстве первой половины XVIII века, сформировавшееся во Франции. Искусство рококо – явление чисто аристократическое.
- Наиболее ярко стиль рококо проявился при **Людовике XV**. До нас дошли его слова, ставшие крылатыми: **«После нас хоть потоп»**.

Двор купался в
удовольствиях,
атмосфере
придворных
интриг, любовных
похождений.
Нравы становились
все более
распущенными,
вкусы
прихотливыми,
формы легкими и
капризными.

Характерные черты стиля

- Утонченность, изысканность, изящество, хрупкость.
- Содержание лишено идейной глубины.
- Культ **гедонизма** – наслаждения, удовольствия.
- Мир рококо – беззаботность, праздность, сладострастие.
- Мотивы сельской уединенности, как уход человека от общественных проблем.
- Возврат к непринужденности, естественности чувств, освобождение от высокопарности и напыщенности.
- Тяготение к камерности, миниатюрности.

Архитектура

- В планировке зданий и облике фасадов стиль рококо проявился мало. Формы становятся более легкими, грациозными, с оттенком интимности.
- Строятся всевозможные беседки, павильоны, увеселительные и декоративные сооружения.
- Большинство построек рококо — это частные дома французской аристократии: богатые городские особняки (во Франции их называли «отелями») и загородные дворцы.

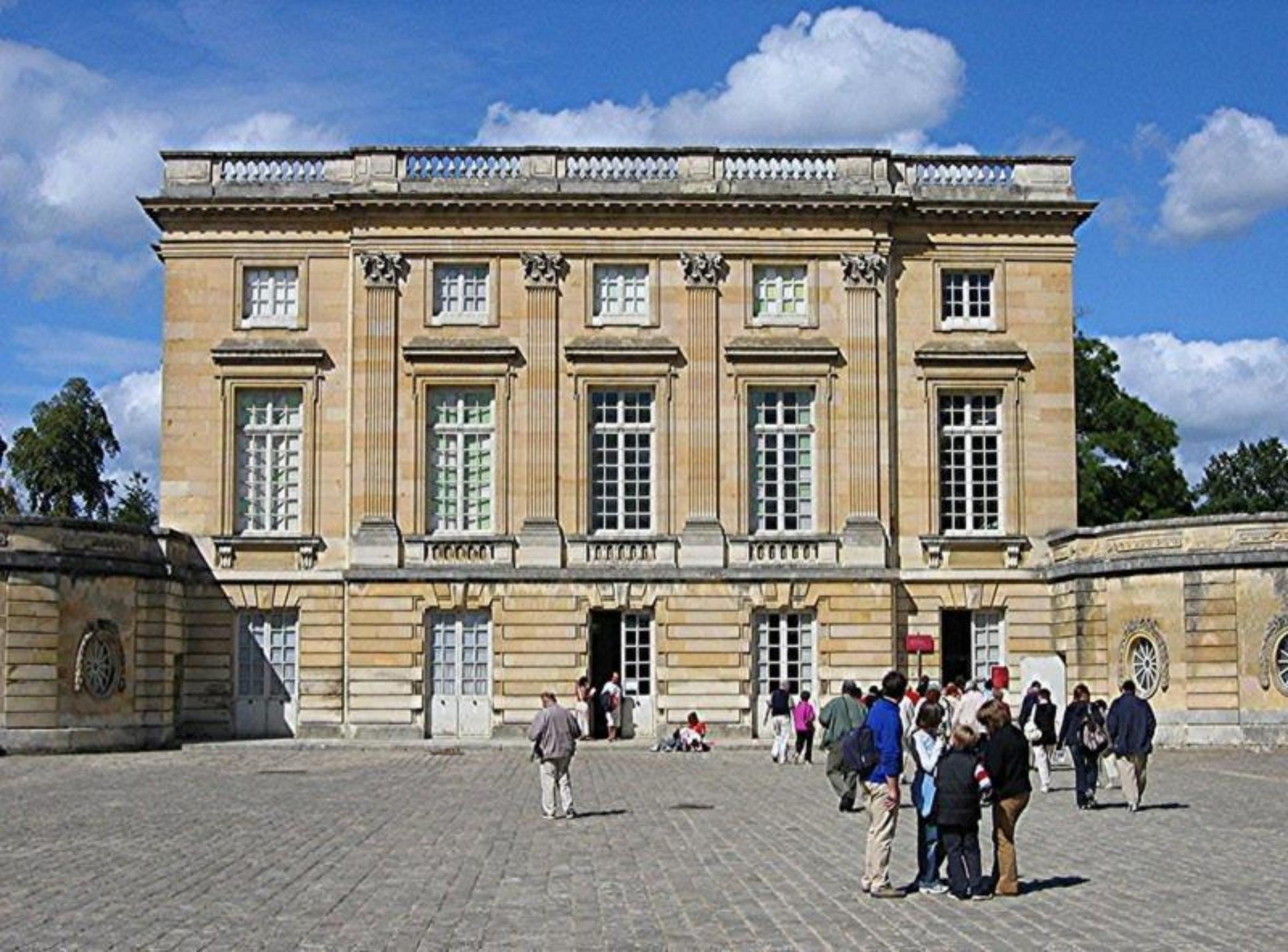
Малый Трианон в Версале

Арх. Ж.А. Габриель . 1762—64

- **«Трианон»** в эпоху Людовика XV (1715—74) означало место уединения или тихого времяпрепровождения. Король лелеял далеко идущие планы соорудить в Версале ферму для занятий сельским хозяйством, а также устроить ботанический сад и оранжереи.

Король и его
фаворитка
**маркиза де
Помпадур**
были страстно
увлечены
ботаникой.

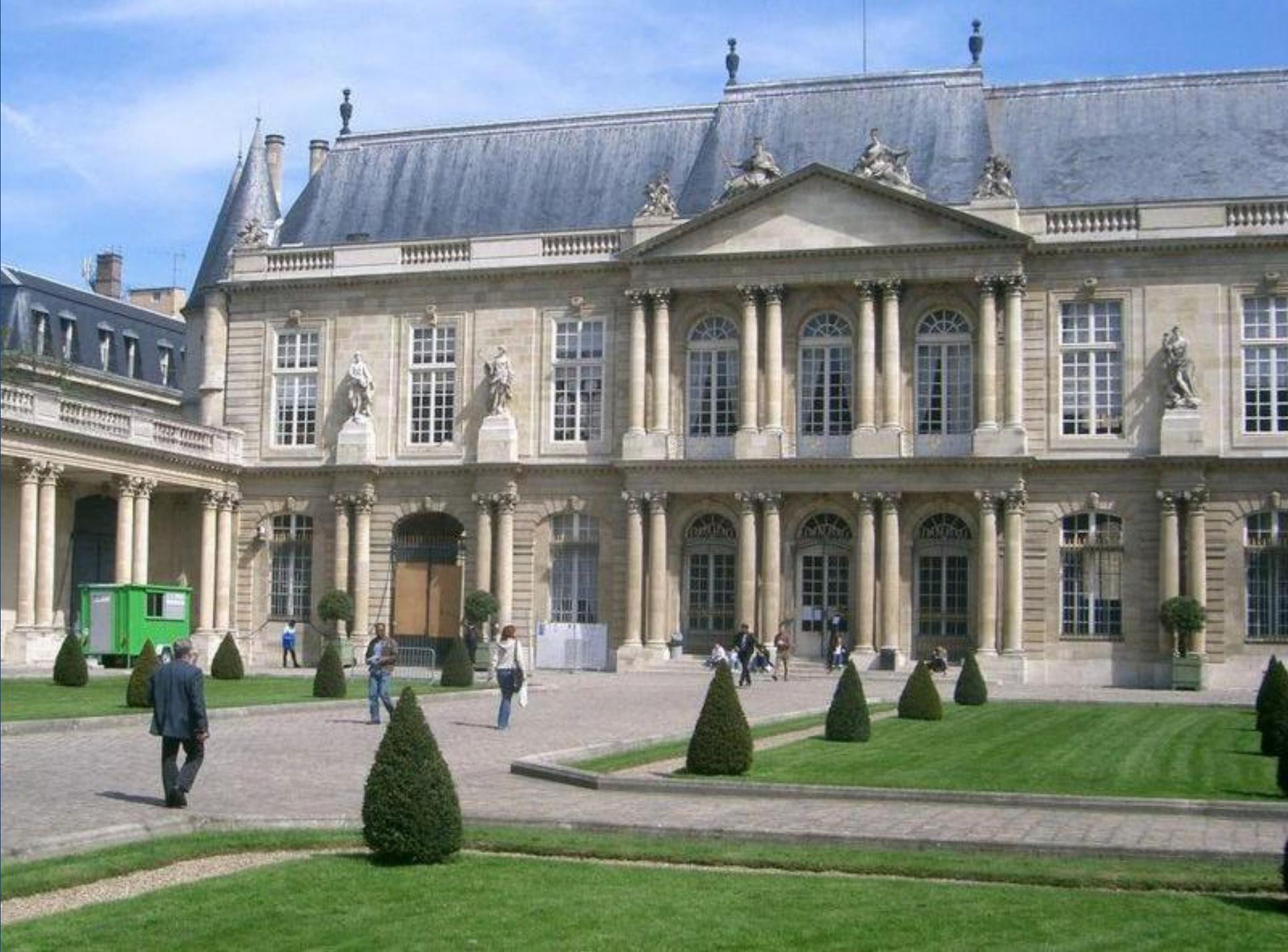

Отель Субиз

арх. П. А. Деламер Париж

- Как правило, высокая ограда отделяла особняк от города, скрывая частную жизнь владельцев дома.
- Комнаты отелей часто имели криволинейные очертания; они не располагались анфиладой, как было принято в особняках XVII века, а образовывали весьма изящные асимметричные композиции.

Интерьеры

- В центре обычно помещался парадный зал — так называемый **салон**.
- Окна были очень большими, почти от самого пола. Интерьеры построек рококо оформлялись скульптурными и резными украшениями, живописью на фантастические темы и множеством зеркал.

В интерьере отеля Субиз особенно
интересен **Овальный салон,**
созданный в стиле рококо
Жерменом Боффраном.

Здесь все углы
закруглены, нет ни
одной прямой линии,
даже переход от стен
к потолку
замаскирован
картинами,
помещенными в
рамы
криволинейных
очертаний.

Все стены
украшены резными
панелями,
позолоченными
орнаментами и
зеркалами,
которые словно
расширяют
пространство,
придавая ему
неопределенность.

Убранство **интерьеров** – главная сфера рококо.

- Ассиметрия, изменчивость форм, обилие мелких деталей
- Плоскость стены уничтожается зеркалами и декоративными панно
- Отсутствие углов и прямых линий
- Изгоняется представление о тяжести, массе (хрупкие столики и пуфы на изящных ножках)
- Популярны изящные безделушки – ларчики с секретами, табакерки, фарфоровые статуэтки
- Мода на восточные мотивы декора, особенно китайские

Таким образом, главная цель рококо – создать приятное впечатление, развлечь.

Литература

- Распространены театральные представления в форме изящного, легковесного спектакля с оттенком юмора, иронии.

Жанры:

- Пастораль (идиллический сюжет, герои – пастухи и пастушки)
- Комедия масок
- Поэзия (тема любви наиболее популярна, путешествие на остров Цетеры, образ Амура, серьезные идеи отсутствуют)
- Проза (распространены воспоминания на тему любви, например, **Казанова «История моей жизни»**)

Живопись

- Сюжеты легкие, непринужденные. Происходит возврат к естественной жизни, которая представлена как легковесный спектакль. Часто встречается изображение мелочей повседневности, непринужденности чувств, что для классицизма считалось низким.
- Сюжеты: маскарад, театральные картинки, пасторальные, сельские пейзажи, лирико-интимные сцены, легкость и беззаботность во всем.

Антуан Ватто (1684 – 1721)

- А. Ватто считают основоположником рококо в живописи.
- Ватто создает новый жанр — **«галантные празднества»**.
- Этот жанр близок к пасторали. Аристократическая публика, гуляющая на лоне природы — таков сюжет этих картин.

Праздник любви

Холст, масло. 61 x 75

Картинная галерея, Дрезден

Галантные празднества

- Дамы и кавалеры беседуют, танцуют, слушают музыку.
- Главное в развитии сюжета – общение мужчины и женщины, их изящный, безмолвный диалог, игра взглядов, легкие движения рук, едва заметные повороты головы, говорящие лучше всяких слов.

Общество в парке

Около 1720 Холст, масло. 60 x 75

Картинная галерея, Дрезден

**Паломничество на
остров Киферу**

1717 Холст, масло.

129 x 194 Лувр, Париж

Жиль .

1717—19

Холст, масло.

185 х 150

Лувр, Париж

Франсуа Буше (1703 – 1770)

- Ф. Буше – самый модный и преуспевающий художник того времени, он стал официальным представителем стиля Людовика XV, пользовался покровительством **мадам Помпадур**, фаворитки короля.
- Вся его жизнь связана с Парижем, он занимал пост королевского живописца Людовика XV. Стал директором Академии Художеств.

Мадам де Помпадур

1756

Холст, масло.

201 x 157

Старая
пинакотека,
Мюнхен

Главный жанр творчества

- Буше работал в самых разных областях: иллюстрировал книги Мольера, Боккаччо, Овидия, создавал декорации для опер и спектаклей, картоны для королевских шпалерных мануфактур; выполнял орнаментальные росписи изделий севрского фарфора, расписывал веера, исполнял миниатюры и т.п.
- Поскольку Буше работал при дворе, то в своем творчестве он обращался к жанру, востребованному в кругах Людовика XV. Это **галантно-мифологический** или **любовно-эротический жанр.**

Купание Дианы

1742 Холст, масло.

56 x 73 Лувр, Париж

Юпитер и Каллисто

1744 Холст,
масло.

98 x 72

Государственный
музей
изобразительных
искусств им. А. С.
Пушкина,
Москва

Сюжет картины

- Нимфа Каллисто была спутницей и подругой богини-охотницы Артемиды (в римской мифологии — Дианы). Все спутницы богини, как и сама Диана, должны были хранить девственность.
- Зевс (в римской мифологии — Юпитер), приняв облик Дианы, соблазнил Каллисто (от их союза родился Аркад). Узнав об этом, Диана превратила Каллисто в медведицу. Аркад, который не знал этого, пытался убить на охоте свою мать. Зевс предотвратил это убийство, превратив Аркада и Каллисто в созвездия Малой и Большой Медведицы.

Геркулес и Омфала

1731—40

Холст, масло.

90 x 74

Государственный
музей

изобразительных

искусств им. А.

С. Пушкина,

Москва

Сюжет картины

- **Геракл** (в римской мифологии — Геркулес) был продан Зевсом в рабство к лидийской **царице Омфале** во искупление совершенного им случайного убийства Эвритова сына Ифита.
- Согласно мифу, особое унижение Геркулеса состояло в том, что мужественного героя вынуждали выполнять женскую работу. Плененный красотой царицы, Геркулес забыл о своих былых подвигах и стал угождать всем прихотям своей госпожи.

Мадам де Помпадур

1756

Холст, масло.

201 x 157

Старая
пинакотека,
Мюнхен

**Портрет
маркизы де
Помпадур**

1759

Холст, масло.

91 x 68

Собрание

Уоллес,

Лондон

Жан Оноре Фрагонар (1732 – 1806)

- Ж. О. Фрагонар работал во второй половине XVIII века, когда стиль рококо уже вышел из моды. В то время во французском искусстве параллельно с придворным рококо созревали течения, близкие вкусам третьего сословия.
- В его творчестве проявились как тенденции живописи рококо, так и особенности бытового жанра. Фрагонар был учеником Ф. Буше и в его работах так же присутствуют вариации на тему «игры в любовь».

Поцелуй украдкой

Конец 1780-х гг.

Холст, масло. 45 x 55 ГЭ

Качели

1766

Холст,

масло.

81 х 64

Собрание

Уоллеса,

Лондон

Урок музики

1769 Холст, масло.

110 x 120 Лувр, Париж

**Читающая
девушка**

Около 1776

Холст, масло.

82 x 65

Национальна

я галерея

искусства,

Вашингтон

У очага

Холст, масло.

Государственный музей
изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина.

Вдохновение

Около

1769

Холст, масло.

80 x 64

Лувр, Париж

