

**Живопись рококо.
Мастера галантного жанра
(А.Ватто, Ф.Буше, О.Фрагонар).**

*Итоговая работа по МХК
Ученицы 11А класса средней школы
№28 имени А.А.Суркова
Сидоровой Елены*

Живопись рококо

- Рококо (французский *rocaille* — похожий на раковину), наименование стиля, господствовавшего в западноевропейском искусстве в течение первых трех четвертей 18 века. Термин Рококо возник во Франции в конце 18 века, в эпоху расцвета классицизма, как презрительная кличка для всего манерного искусства предшествующего периода; изогнутая, капризная линия, напоминающая очертания раковины, — его главный формальный признак

- **Мировоззрение феодального общества в период, предшествующий его крушению, нашло в искусстве Рококо своё яркое отражение.**
- **Равнодушие к социальным проблемам, стремление уйти от действительности в мир вымысла и интимных переживаний приводят в искусстве к декоративной театральности образов и глубокой условности воплощённых чувств.**
- **Героический сюжет и героизированный человек сменяются эротической тематикой.**
- **Тяжелой торжественности форм барокко приходит на смену камерная, хрупкая декоративность Рококо.**

- ***Лозунгом эстетики Рококо становится «искусство как наслаждение».***
- ***Цель художественного произведения — возбуждать легкие, приятные эмоции, развлекать, ласкать глаз причудливым узором линий, изысканными сочетаниями светлых нарядных красок, что особенно ярко выразилось в архитектурном убранстве интерьера, с новыми требованиями которого сообразовалась и живопись Рококо***

- **Наиболее распространённая форма живописного произведения — небольшое декоративное панно, большей частью овальной, круглой либо причудливо-изогнутой формы.**
- **В основе композиции и рисунка лежит мягко изгибающаяся линия, которая придает произведению обязательную для этого стиля вычурность и нарядность.**
- **Ориентация на античную пластику в трактовке человеческой фигуры и лица сменяется более интимным идеалом. Акцентируется округлость очертаний, изящество удлинённых конечностей, миловидность черт. Форма моделируется при помощи смягченных переходов света и тени; отсутствуют резкие тени, яркие, контрастные краски.**

- **Одна из особенностей живописи Рококо - утонченный колоризм. В своих колористических изысканиях художники эпохи Рококо шли от Рубенса и венецианцев. Однако живые, насыщенные краски Рубенса и Венерозе в их произведениях бледнеют и меркнут. Красное превратилось в розовое, синее - в голубое. Лица и обнаженные тела приобретают неживую кукольную белизну.**
- **Живописцы увлекаются изысканными сопоставлениями лимонно-желтых, сиреневых, блеклоголубых, вялорозовых, сероватых и ржавых тонов.**

- **Одним из основоположников стиля рококо был Антуан Ватто (1684 — 1721), создатель пасторального жанра.**
- **Он дал наиболее совершенное воплощение эстетических принципов и формальных особенностей этого стиля. Глубокая эмоциональность и меланхоличная мечтательность образов придают произведениям Ватто характер особой утонченности, которой уже не достигают его непосредственные подражатели, так называемые художники «галантных празднеств» (Ланкре, Патер, Кийар и другие).**

Антуан Ватто

- **Ватто (Watteau) Антуан (1684–1721), французский живописец и рисовальщик. Творческие устремления Ватто положили начало новому этапу в развитии французской живописи, графики и декоративного искусства. Важную роль в творческом методе Ватто играло поэтическое воображение; внутренняя жизнь его персонажей раскрывается в особой сфере влечения в мир мечты, причудливо переплетающегося с обращением к лирической отзывчивости зрителя. Ватто впервые воссоздал в искусстве мир тончайших душевных состояний, нередко окрашенных иронией и горечью, порожденных ощущением несоответствия мечты и реальности. Персонажи картин Ватто - постоянно повторяющиеся типы, но за их галантной игрой, под маской актёра кроется бесконечное многообразие оттенков поэтического чувства. В лирических сценах Ватто, чаще всего представляющих группы фигур на лоне природы, тончайшим градациям чувств созвучна эмоциональность пейзажа. Группы и персонажи многофигурных сцен развивают в различных вариациях общую лирическую тему.**

«Бал»

Картину "Бал" Ватто написал примерно в то же время, что и "Паломничество на остров Киферу". Здесь мы вновь встречаем статуи - кариатиды глядят на танцующих и веселящихся людей с высоты своих постаментов.

«Радости жизни»

- **Персонажи Ватто напоминают не действительных людей, развлекающихся на лоне природы, а театральных актеров, разыгрывающих пьесу на фоне декораций, изображающих парк или лесную поляну. При этом они даже не всегда одеты в "очевидно-театральные" костюмы.**

«Паломничество на остров Киферу» (1717)

Эту в высшей степени изящную (и меланхолическую) картину Ватто представил жюри академиков при своем избрании в действительные члены Королевской академии живописи и ваяния в 1717 году.

"Паломничество на остров Киферу" - в большей степени настроенческая, нежели повествовательная картина, как, впрочем, и большинство работ Ватто. Из названия можно заключить, что автор хочет нам показать "праздник любви". Ан нет. Скорее - окончание праздника, когда уже вся амброзия съедена и нектар выпит. Ощущение мимолетности и непрочности счастья (и, по большому счету, невозможности его, ведь человек не может удовлетвориться "мимолетностью", и в миг наивысшего блаженства тоскует о том, что "все кончится") подчеркивается осенней, сумеречной прозрачностью пейзажа.

«Гамма любви» (1717)

- **Свое название эта картина получила уже после смерти Ватто, поэтому оно может не вполне соответствовать изначальному замыслу автора. Однако для зрителя очевидно, что музыка выступает здесь связующим звеном между мужчиной и женщиной. Она - повод для сближения, "казус белли". Любопытно, что в "Гамме любви" мастер пользуется нехарактерным для себя композиционным приемом: выдвигает влюбленную пару на передний план.**

«Перспектива»

- *На этой картине удивительным образом противопоставлена "прочность" природы переменчивости человека. Чувствуется, что люди лишь ненадолго зашли в этот прелестный уголок парка и скоро уйдут. И ничто не будет напоминать об их пребывании здесь. Фигуры людей теряются на фоне таинственных туманных ландшафтов*

«Отдых на охоте» (1720)

- **"Отдых на охоте" сложно назвать в полном смысле реалистическим полотном. Но черты реализма здесь очевидным образом присутствуют. Обратите внимание, например, на то, что вся сцена помещена не в окружении паркового ландшафта, но "на лоне" вполне дикой (хотя и несколько идеализированной) природы. Как и во многих работах Ватто, персонажи здесь "разбиты" на пары. Но если в большинстве случаев за этим "разбиением" улавливается некий - и лукаво дразнящий, и неподдельно тревожный - подтекст, то в "Отдыхе на охоте" ничего подобного нет. Особенно заслуживает внимания пара на заднем плане - кавалер помогает своей даме подняться с земли, и этот жест исполнен самой дружеской и детской игривости, хотя двумя годами ранее Ватто наверняка вложил бы в него совсем, иной смысл.**

Франсуа Буше

Буше (Boucher) Франсуа (1703–1770), французский живописец. В 1755-1765 руководил Королевской мануфактурой гобеленов в Париже, с 1765 – директор Королевской академии живописи и скульптуры, “первый живописец короля”, один из ярких мастеров рококо. Живопись Буше в полной мере отразила декоративные принципы искусства его времени. Буше в начале творческого пути испытал влияние А.Ватто (гравировал его картины), в дальнейшем писал плафоны, панно, картины с мифологическими, пасторальными, жанровыми сценами, нарядно-кокетливые портреты, идиллические пейзажи, выдержанные в мягких серебристо-зеленых тонах .

«Юпитер и Калисто» (1744).

- В картине «Юпитер и Калисто» Буше обратился к «Метаморфозам» римского писателя Овидия, пересказавшего миф о боге Юпитере, который, влюбившись в нимфу Калисто и желая ее соблазнить, принял облик богини Дианы.
- Художник интерпретирует чувственный эпизод античной мифологии в характерном для рококо поверхностном, игривом духе.

«Купание Дианы» (1742)

Буше изобразил богиню-охотницу Диану на берегу прозрачного ручья. Свой колчан со стрелами она небрежно бросила поодаль. На переднем плане зритель видит ее лук и "плоды трудов" - двух подстреленных голубей и зайца. Художник никого не собирался обмануть: в виде богини он изобразил вполне земную девушку. Мифология здесь - только благопристойный повод обратиться к обнаженной женской натуре.. Жестом одалиски Диана перебирает нежно-розовыми пухлыми пальчиками нитку жемчуга. Ее тело - тело изнеженной фаворитки какого-нибудь герцога. Сложно представить, чтобы эта изящная красавица могла проводить по нескольку часов в погоне за дичью. Еще труднее вообразить себе, что эта Диана натравит своих псов на несчастного Актеона, случайно увидевшего ее наготу. Скорее уж - раскроет ему навстречу свои объятия. Непринужденные позы богини и нимфы, ее верной служанки, свидетельствуют о мастерстве Буше-рисовальщика.

«Осенняя пастораль» (1749)

- *"Осенняя пастораль" - одна из двух картин, заказанных Франсуа Буше министром финансов Людовика XV. На картине представлена умилительная сцена - юноша-пастух кормит виноградом Лизетту, главную героиню пантомимы. Этот сюжет настолько понравился Буше, что он написал еще как минимум две картины на него, а пастух и Лизетта со временем превратились в фарфоровые статуэтки.*

«Закат Солнца» (1752)

Парная картина к "[Восход Солнца](#)". За основу здесь Буше берет сюжет из "Метаморфоз" Овидия, но перетолковывает его так, что он превращается в будуарную сцену. Аполлон, совершивший свой дневной путь по небосклону, спускается в объятия нимфы Тетис, а купидоны задерживают над ними полог ночи.

«Мельница» (1751)

- *Один из "фирменных" пейзажей Буше. Здесь есть все, что только может пожелать самый прихотливый заказчик. Старая мельница, покосившиеся изгороди, мостик, голуби, милые ребятишки. Даже прачка, которая стирает белье в изящной позе придворной дамы, делающей глубокий реверанс.*

«Женщина, поправляющая подвязку» (1742)

- Большим поклонником жанровых картины Буше был и граф Тессин. Для него художник написал "Женщину, поправляющую подвязку" (1742). Отметьте, как, сильно отличаются эти картины от жанровых сцен Шардена. Каждая деталь - вплоть до каблучка тифельки красавицы, вплоть до детской игрушки - говорит здесь об "искусстве жить". И очевидно, что это "искусство" Буше понимает совершенно по-иному, чем Шарден.

Жан Оноре Фрагонар

- **Жан Оноре Фрагонар (Fragonard) - французский живописец и гравёр (1732-1806), ученик сперва Шардена, а потом Буше, и в 1752 году за картину "Жертвоприношение Иеровоама" получил большую премию с правом путешествия в Рим в качестве пенсионера французского правительства. В больших исторических картинах Фрагонара мало оригинальности; в его пейзажах природа является слишком переиначенной и приукрашенной; зато жанровые его картины, хотя и не чуждые манерности, пленяют зрителя умно изобретенной композицией, грациозностью рисунка, изящностью и деликатностью колоритных тонов, плавностью и сочностью письма и вообще большим вкусом исполнения.**

«Купальщицы»

- Женскому обнаженному телу неизменно посвящали свои работы французские художники стиля Рококо. В отличие от своего учителя Буше, Фрагонару, вернувшемуся из Италии в 1761 году, не нужен был мифологический сюжет, чтобы оправдать изображение группы белокурых рубенсовских красавиц. Обнаженные тела, ткани и пышная растительность сливаются в потоке жирных стремительных мазков. Это придает картине динамичность наброска - качество, сделавшее Фрагонара впоследствии неординарным художником своего времени.

«Поцелуй украдкой»

- *«Вершиной «галантного» творчества Фрагонара является картина «Поцелуй украдкой», хранящаяся ныне в Государственном Эрмитаже. В маленькой комнате, отделенной от зала полуоткрытой дверью, юноша похищает поцелуй у очаровательной девушки. Та, застигнутая врасплох его «нападением» и несколько смущенная, смотрит на эту дверь, опасаясь, что кто-нибудь может войти и увидеть их. Правая рука ее, зажатая в нежных тисках его ладоней, замерла в предостерегающем жесте»*

«Качели»

- Картину Жана Оноре Фрагонара «Качели, или Счастливые случайности качелей» (Jean-Honore Fragonard «The Swing», 1767, Wallace Collection, London, England) принято считать образцовым примером галантной живописи. В самом деле, здесь есть все признаки галантного жанра: дама и кавалеры в парке, пикантный сюжет, амур и т. д. Эта картина Фрагонара занимает ключевое место не только в истории галантной культуры XVIII века, но и в истории визуальности и напрямую связана с просветительской реформой видения.

«Выигранный поцелуй»

- **Во время игры в карты молоденькая девушка, очевидно, проиграла своему столь же молодому партнеру. Игра шла на поцелуи, и теперь юноша требует свой выигрыш. Девушка не очень склонна рассчитываться с ним: ее подруге приходится держать ее за руки. Однако ни настоящего сопротивления, ни огорчения не заметно. Каждый из персонажей картины очень естественен. Художник как будто любит эти качества. Картина написана в теплых тонах, в широкой живописной манере, любимой Фрагонаром как в эскизах, так и в законченных произведениях**

Проверь себя

1. Что обозначает термин рококо? Как и когда он возник?
2. Сформулируйте тематику и целевую направленность произведений стиля рококо.
3. Назовите автора картины «Осенняя пастораль»?
4. Кто из художников в 1752 году за картину "Жертвоприношение Иеровоама" получил большую премию с правом путешествия в Рим в качестве пенсионера французского правительства?
5. Какую богиню любил изображать Франсуа Буше на своих картинах?
6. В каких картинах за основу Буше берет сюжет из "Метаморфоз" Овидия?
7. Что играло важную роль в творческом методе Антуана Ватто?
8. Назовите наиболее известные картины Антуана Ватто?
9. Назовите отличительные признаки работ Жана Оноре Фрагонара?
10. Какая картина является «вершиной «галантного» творчества Жана Оноре Фрагонара?