

Живопись Франции XIII века

Ж.Шарден, А. Ватто, Ф. Буше, Ж. Б.
Грёз

Столица Франции постепенно превращалась из города-крепости в город-резиденцию. Облик Парижа теперь определяли не крепостные стены, а система улиц и площадей.

Вокруг дворцов обязательно размещали парк, в котором царил строгий порядок: деревья одинаково подстрижены, аллеи пересекались под прямым углом, цветники и бассейны образовывали геометрические фигуры. Такой парк назывался *регулярным.*, потом он получил другое название – *французский.*

Вершиной развития нового направления в архитектуре стал Версаль – парадная резиденция французский королей недалеко от Парижа.

ЖАН-БАТИСТ ШАРДЕН

(1699–1779)

Место рождения: Франция,

Париж

Творчество Шардена отличается от работ мастеров его времени и по стилю и по содержанию. Шарден начал писать с натуры, что было необычно для его времени. Он сосредоточился на натюрморте и бытовых сценах, целиком основанных на натуральных наблюдениях.

«Скат», 1727

«Буфет», 1737

- Жанровые композиции, впервые во французском искусстве отобразившие совершенно новый мир — жизнь третьего сословия:

«Дама, запечатывающая письмо» (1732)

«Карточный домик», 1737

«Женщина, чистящая овощи»

- «Прачка»

*Персонажи
Шардена – люди
добродетельн
ые и
трудолюбивые.*

*«Вернувшаяся с
рынка»*

Художник не
вкладывает
критики в свои
работы, а
любуется своими
героями, находит
поэзию и красоту
в их
подседневных
заботах.

«Молитва перед
обедом», 1744

«Мальчик-половой»

«Мальчик с юлой»

«Юноша со скрипкой»

«Гувернантка»

«Атрибуты искусства»

Позже главным жанром для Шардена стал натюрморт. Предметы его интересуют не потому, что являются символами каких-то понятий или человеческих свойств, а потому, что сами по себе красивы, выразительны

«Атрибуты музыки»

Основой шарденовской палитры
является серебристо-серый тон

«Портрет жены»

- «Автопортрет с зеленым козырьком»

АНТУАН ВАТТО

(1684–1721)

Место рождения: Валансьенн

Творческая манера Ватто изысканна и насыщена эмоциями. Потомки стали считать его одиноким мечтателем, воплотившим в картинах свои фантазии и грёзы. Главным для него был мир человеческих чувств, неподвластных контролю разума.

- В возрасте 16 лет Антуан ушел из родного города в Париж, сопровождая театрального художника Метейе. Он нанимается в живописную мастерскую на мосту Нотр-Дам, владелец которой организовал массовое изготовление и выгодный сбыт дешевых религиозных картинок.

- Антуану повезло встретиться с Жаном Мариэттом, торговцем картин и знатоком живописи.
- В доме Мариэттов он встретил своего первого настоящего учителя — Клода Жилло. У него молодой художник научился любить театр, которому впоследствии посвятил большую часть своего творчества.

Первая самостоятельная картина по мольеровским мотивам «Сатира на врачей», «Что я вам сделал, проклятые убийцы?»

- В 1708 году Ватто уходит от Жилло и поступает помощником к художнику-декоратору Клоду Одрану.
- Мечтая попасть в Рим, Ватто поступает в Академию художеств.

Ватто возвращается в Париж в 1710 году уже как крупный, творчески зрелый мастер.

"Тягоги войны" и "Военный роздых"

Одновременно с военной тематикой в творчество Ватто начинают прочно входить темы, связанные с жизнью театра и актеров. Художник сам создает мизансцены, декорации заменяет пейзажным фоном.

«Финетта»

- «Безразличный»

«В одежде Мецетена»

«Актёры итальянской комедии»

«I алантные празднества»

«Общество в парке»

- В 1717 году Ватто пишет одну из лучших своих картин — «Паломничество на остров Киферу». За нее в том же году художник получил от Королевской академии специально для него придуманное звание «художника галантных празднеств», где на картинах изображены общество изящных дам и любезных кавалеров на лоне природы;

Считается, что Ватто наложил на мифологическую подоснову один из сюжетных мотивов популярной в его годы комедии Флорана Данкура «Три кузины», «в котором упоминался чудесный остров, откуда ни одна девушка не возвращается без поклонника или мужа. Юные героини отправляются со своими возлюбленными на воображаемый остров вечных и ничем не омраченных чувств.

«Паломничество на остров Киферу»

Ватто преобразует в пленительную картину разные фазы галантного ухаживания: в первой паре дама еще равнодушна, во второй — уступает, а в третьей побежденная прелестница позволяет себя увести. Ватто, как никто другой, умел передать очарование женщин, их грациозные и кокетливые движения.

«Савояр с сурком», 1716

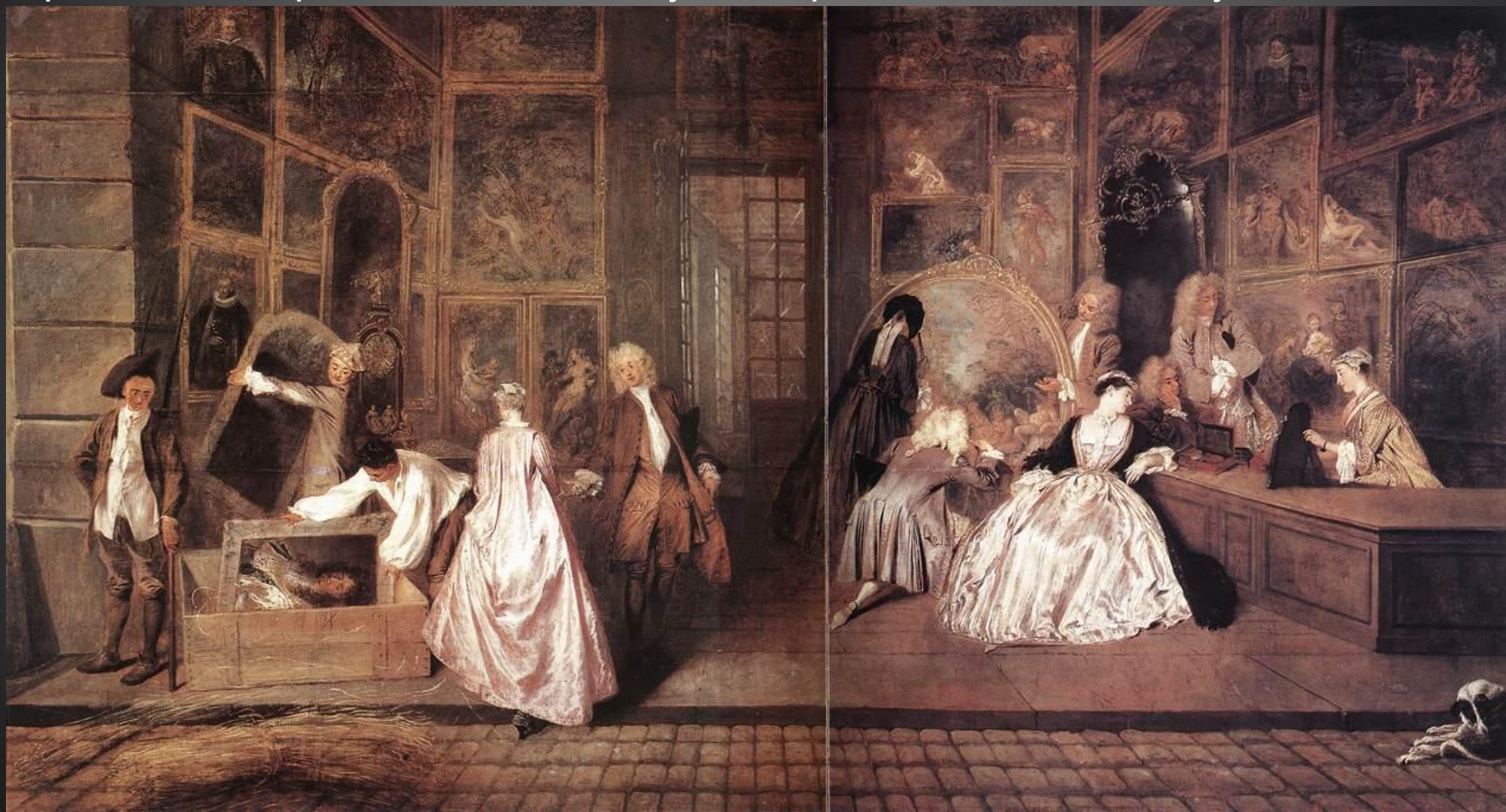
«Капризница», 1718

«Жилль»(Пьеро)

Возможно, картина создавалась, как вывеска комедийной группы. Главный герой произведения – неудачник, человек неуклюжий, наивный, будто созданный для насмешливой жалости. Он постоянно становится жертвой ловкого Арлекина. Одиночество, ранимость, незащищенность – вот чувства, присущие Жиллю и самому художнику.

За год до смерти Ватто создал большую картину, которая должна была служить вывеской антикварной лавки. (Покупатель разрезал её пополам, следы разреза видны) Изображена повседневная жизнь магазина, торгующего произведениями искусства. Остроумно написаны персонажи и их пристастия. Картина воплотила глубокие размышления об искусстве и жизни.

«Вывеска лавки Жерсена»

Творчество Ватто стоит у истоков короткой, но очень яркой эпохи рококо. «Галантные сцены» стали популярным жанром, и у мастера появилось немало последователей. Однако они не пошли дальше создания изящных и легкомысленных сценок; ни один не смог передать сложную атмосферу чувств, составляющую главную прелесть произведений Ватто.

ФРАНСУА БУШЕ

Его разносторонность изумительна: блестящий рисовальщик и живописец, охвативший все жанры, он превосходно владел искусством гравюры, оформлял книги, делал театральные костюмы и декорации, расписывал веера, исполнял стенные росписи, делал эскизы для статуэток их фарфора, катер и т.д. Он мог придумать изысканный орнамент или композицию для любого заказчика и по любому поводу.

«Мадам де Помпадур»

Одной из главных заказчиц была маркиза де Помпадур, фаворитка короля Людовика XV. Эта дама была законодательницей мод королевского двора, да и всей Европы. Время её славы называют «эпохой Помпадур».

Ей подражали во всем: прическах, в умении носить платье, в чтении романов, в пристрастии к искусственным цветам.

«Завтрак

»

«Туалет дамы» - процесс утреннего одевания и нанесения макияжа, очень важный в жизни любой дамы. За туалетом могли проводить несколько часов, одновременно принимая посетителей, модисток, парикмахера, завтракая и узнавая последние новости.

Жан Батист Грёз

Художник использовал искусство для нравственного воспитания человека. Его жанровые композиции кажутся современному человеку излишне назидательными.

«Неблагодарный сын»

Художник рассказывает проникновенную и трогательную историю, а живопись для него – лишь инструмент для рассказа.

«Паралитик»

«Балованное дитя»

В картине «Паралитик», «Балованное дитя», «Неблагодарный сын» главное – подробное повествование, из которого обязательно следует мораль. Глядя на картину, зритель должен задуматься, как следует воспитывать ребёнка, как любящие родные должны провожать главу семейства в последний путь и как сыновье непослушание может стать причиной болезни и смерти родителей.

Грёз одним из первых стал писать детей так, как они выглядели в действительности, не пытаясь превратить их в «маленьких взрослых».

Дети для него были идеалом естественного человека, о котором так много писал выдающийся французский философ 18 в. Жан-Жак Руссо.

[Портрет графа П. А. Строганова в](#)

Вопросы и задания

- 1) что такое «галантные празднества»?
- 2) Какой новый идеал эпохи показывает А. Ватто в картине «Жилль»?
- 3) Как различались художественные дарования А.Ватто и Ф.Буше. Кто тебе из них ближе?
- 4) Что такое эпоха «Помпадур»? Найди в книгах или интернете, как выглядел женский костюм стиля рококо, какие ткани и украшения в нём использовались.