

Билет № 7. Рококо. Характеристика стиля. Основные представители в европейской живописи.

Перевод. Хронологические рамки. Характерные черты. Примеры.

Причудливый и вычурный, игривый и утонченный стиль Рококо сформировался во Франции в начале 18 века и просуществовал около полувека, сменившись неоклассицизмом. Название стиля возникло от наименования элемента орнамента рокайль, который напоминал по форме морскую раковину.

Среди искусствоведов мнения относительно рококо разделились. Одни – не считают его стилем, т.к. он почти не проявился в архитектуре. Другие считают, что это все-таки стиль, т.к. в других видах искусства он проявился и отразил вкусы аристократической верхушки общества, являвшейся заказчиком этого стиля.

Большинство построек рококо – это частные дома французской аристократии – богатые городские особняки, которые отделены от города высокой оградой и скрывающие жизнь владельцев дома от посторонних глаз. Ярким примером рококо в интерьере является Отель Сүбиз в Париже. Комнаты отелей имеют криволинейные очертания. В центре особняка располагается парадный зал – салон, для приема гостей. Комнаты рококо небольшие, уютные, с более низкими, чем у барокко, потолками. Углы, как правило, сглажены. Стена плавно переходит в потолок через полукруглый переход - надугу. В интерьерах преобладают пастельные тона в сочетании с золотом, окна большие, во всю стену. В оформлении интерьеров помещений приобрели большую популярность орнаментальные украшения, напоминающие осколки раковины, покрывавшие стены и потолки. Вошли в моду панно и зеркала, рельефы и маски амуров.

Отель Сүбиз в Париже

Изысканны, прихотливы и изящны были изделия декоративно-прикладного искусства этой эпохи. Интерьеры дополнялись багабелью –

изысканными безделушками: вазочками, шкатулками, подсвечниками, статуэтками. Мастера блестяще умели использовать выразительные возможности фарфора, резьбы по дереву и драгоценным камням. Мебель рококо отличается изысканно истонченными и загнутыми к низу ножками, может украшаться *инкрустацией* или рокайльными позолоченными завитками.

Главной героиней эпохи рококо стала женщина. Именно для нее работали теперь архитекторы, декораторы, мебельщики, художники по костюмам и костюмеры. Моду этой эпохи не спутать ни с какой другой. Это невероятно высокие прически с цветами, синие талии и очень пышные платья со множеством украшений и бантиков. Непременным аксессуаром был веер. Женщина должна была выглядеть как райская птица.

Искусство рококо обращено к миру человеческих чувств, неуловимых, тонких оттенков настроений. Это ярко проявляется в живописи **Антуана Ватто**, художника, создавшего стиль рококо в живописи, мастера *«Галантных празднеств»*. В своих работах он показывает аристократическое общество в парке, музицирующее, танцующее – сцены беспечной жизни, переданные с утонченной грацией и передающие тончайшие чувства: флирт, кокетство, одиночество, скуку, раздражение и т.д. **Примеры работ:** «Общество в парке», «Затруднительное предложение», «Паломничество на остров Киферу».

Ватто «Общество в парке»

«Паломничество на остров Киферу»

Придворный художник **Франсуа Буше** в своем творчестве часто обращается к пасторали – жанру, где изображалась жизнь пастухов и пастушек на лоне природы. Правда, и пастухи, и пастушки были облачены в бальные платья и вместо выпаса скота занимались чтением, игрой на свирели или легким флиртом. Буше так же обращался к жанру портрета. Стоит вспомнить **портрет фаворитки короля мадам де Помпадур**.

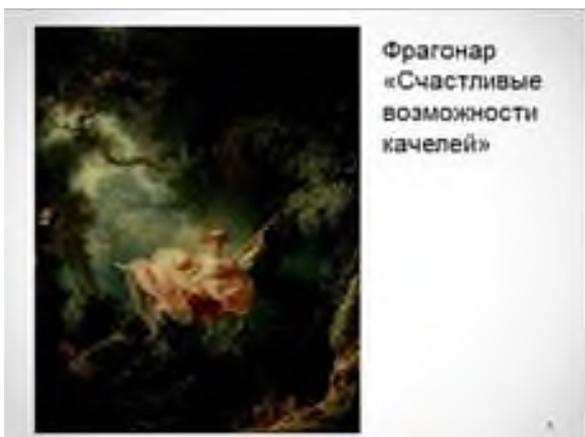

Буше «Купание Дианы»

Франсуа Буше
Портрет мадам Помпадур

Легкомысленная, фривольная тема поцелуев и качелей звучит в творчестве **Фрагонара**: «Счастливые возможности качелей», «Поцелуй», «Проигранный поцелуй».

Фрагонар
«Счастливые
возможности
качелей»

Фрагонар «Поцелуй украдкой»

Антуан Ватто «Общество в парке»

1. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, стилю, соответствие их требованиям. Ватто создал своеобразный жанр, традиционно называемый «галантные празднества». Картина «Общество в парке» - ярчайший образец этого жанра стиля рококо.
2. История создания произведения, автор, место произведения в его творчестве. «Общество в парке» - одна из лучших работ Антуана Ватто. На полотне изображены нарядно одетые дамы и кавалеры, представители высшего общества, беседующие или просто прогуливающиеся под сводами парка. На полотне кроны деревьев имеют желто-бурый оттенок, изображена ранняя осень. И как символ этой осени – прекрасная дама на переднем плане в ослепительно желтом платье.
3. Жанр – «Галантные празднества»
4. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции. Средства создания художественного образа. Парк - излюбленное место действия в сценах Ватто -предстает здесь как приют блаженства и любви. Живописец придает огромное значение колориту, цветам, которыми написаны природа, персонажи и их костюмы. Передний план украшают дамы и кавалеры в пышных и роскошных нарядах. Мы видим даму в жёлтом платье, сидящую рядом с кавалером, играющем на гитаре. Рядом устроились и другие представители высшего общества, которые наблюдают за происходящим и ведут свои беседы. На левой стороне полотна стоит кавалер с интересом разглядывающий статую обнаженной нимфы. Края этого постамента тонут в ветвях, создается впечатление, что ветви разошлись на мгновение, чтобы показать зрителю эту бронзовую нимфу, оставленную отдыхающими дамами и кавалерами без должного внимания. Вдали, на втором плане картины расположилась другая группа отдыхающих, удобно устроившаяся на пышном ковре из травы и лесных цветов. Ватто колоссальное значение придавал цветовой гамме, точности цветового разрешения. Он кропотливо работал над каждым участком картины, создавая своеобразную мозаику из бисерных мазков. Ватто великолепно передает блеск шелка, легкие блики солнечных лучей на траве и одежде персонажей, прозрачность и свежесть воздуха. Особенностью творческой манеры Ватто является удивительная способность передавать с помощью кисти и красок легкое дыхание жизни. Очень интересна следующая деталь: что бы ни писал Антуан Ватто, во всех его работах отчетливо уловим оттенок грустной иронии, намек на одиночество. Они кажутся сном и мечтой поэта... Все его картины о чувствах человека:

неуловимых и изменчивых. В этом и заключается секрет рококо – искусства об искусстве, искусства, заменяющего жизнь.

5. Ваши впечатления. Красивые, но оторванные от реальности картины, похожие на сон.

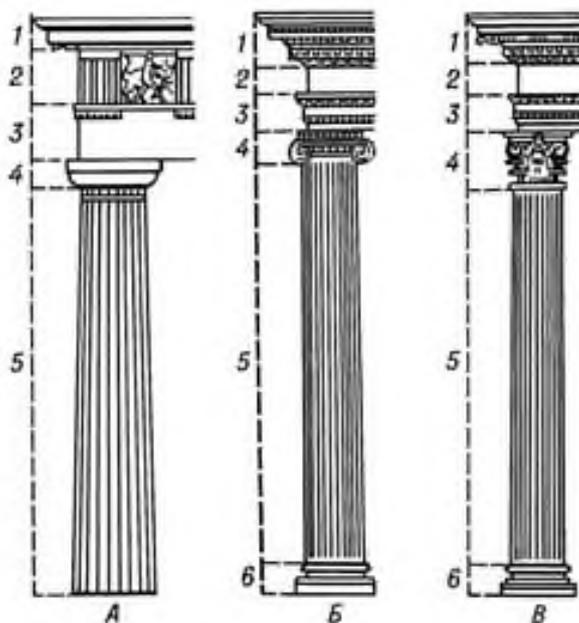
Термины к билету № 7.

Архитектурный ордер. Жанр. Пейзаж.

*1. **Архитектурный ордер*** - определенное сочетание несущих и несомых частей стоечно – балочной конструкции, их структура, а также художественная обработка. Ордер включает несущие части (колонна с капителью, базой, иногда с пьедесталом) и несомые (архитрав, фриз и карниз), в совокупности составляющие антаблемент. Система ордеров сложилась в Древней Греции и получила название классической, а название ордеров происходит от областей Древней Греции и населяющих их племен.

Архитектурные ордера:

Дорический ордер Ионический ордер Коринфский ордер

Ордера архитектурные:

А - дорический; Б - ионический; В - коринфский;

1 - карниз; 2 - фриз; 3 - архитрав;

4 - капитель; 5 - ствол колонны; 6 - база.

Структура ордера:

Основание называется **стереобат** и располагается на верхнем ряде кладки фундамента, несколько приподнятом над уровнем земли. Верхняя часть стереобата называется **стилобат**, иногда так называют только поверхность ступени, на которой стоят колонны. Вертикальные опоры — **колонны**, служащие главным несущим элементом конструкции. Верхняя завершающая часть, несомая часть конструкции, называемая **антаблемент**, который разделяется на следующие части:

карниз — верхняя часть антаблемента, над которой располагается кровля.

фриз — средняя часть антаблемента, расположена между карнизом и архитравом, несет по большей части декоративную смысловую нагрузку.

архитрав — главная балка, которая располагается непосредственно на колонне.

2. **Жанр** – род произведений в пределах какого-либо искусства. В изобразительном искусстве различают следующие жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, религиозный, мифологический, батальный, бытовой, анималистический.

3. **Пейзаж** - жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является природа. В пейзаже воспроизводятся реальные или воображаемые виды местностей, архитектурных построек, городов (городской архитектурный пейзаж - ведута), морских видов (марина) и т. п. Часто пейзаж служит фоном в живописных, графических, скульптурных (рельефы, медали) произведениях других жанров. Пейзажи писали:

Н. Пуссен, К. Лоррен, Рембрандт, Рёйсдал, художники импрессионисты, из русских: Шишкин, Куинджи, Левитан, Поленов, маринистом был Айвазовский и др.

Рембрандт «Три дерева». Офорт.

Поленов «Московский дворик»

Куинджи «Лунная ночь на Днепре»

Айвазовский «Девятый вал»

Шишкин «Рожь»

Левитан «Золотая осень»