

Теория и история зарубежного искусства

Для студентов специальности 020600

«Культурология»

кафедра культурологии ИСМД

Гильмулина Елена Анатольевна, доцент, кандидат
искусствоведения, заслуженный работник
культуры РБ

Западно-европейское искусство XVIII века: рококо и неоклассицизм

Требования к знаниям, умениям и навыкам

В результате студент должен:

- знать теоретические основы искусства, основные этапы истории искусства XVIII века,
- уметь различать и идентифицировать жанровую и стилевую принадлежность произведений зарубежного искусства различных видов и форм,
- владеть навыками искусствоведческого анализа произведений искусства.

План лекции

Искусство рококо и неоклассицизма XVIII века

1. Европейская художественная культура XVII века.
2. Термин «рококо» в истории искусства и его значение.
3. Становление нового стиля в искусстве Франции. Живопись Ватто, Буше, Фрагонара, Шардена.
4. Развитие рококо в Италии.
5. Формирование стиля неоклассицизма в архитектуре Англии.

Ключевые понятия

- Рококо
- Неоклассицизм

Искусство XVIII века

- Кризис и пересмотр художественной системы.
- Появление течений, не имевших собственной стилистической формы – ордера.
- Рококо – первый безордерный стиль европейского искусства.
- Становление нового стиля во Франции. Париж – общеевропейский художественный центр.

Рококо

- Предыдущие стили складывались в архитектуре, а затем распространялись в живописи, скульптуре, прикладном искусстве.
- **Рококо** возник как камерный стиль, стиль аристократических гостиных и будуаров.
- Искусство рококо выражало образ жизни французской аристократии, превращенный в вечный праздник развлечений, утонченных наслаждений, «праздник любви».

Рококо

- Термин «рококо» произошел от французского «rocaille», обозначающего орнаментальный мотив изысканной формы, напоминающий морскую раковину.

Рококо

- Стиль часто считают поздней стадией барокко. Но как по используемым внешним формам, так и по своему внутреннему настроению этот стиль очень отличается от шумного и грандиозного барокко.
- Внешне — это легкость и изящество, граничащие с игривостью, любовью к экзотике, особенно «китайщине», неповторимая, изысканная декоративность.
- Его часто «упрекают» в бездумности и легковесности, но за этими внешними впечатлениями скрываются высшая утонченность, блестящий художественный вкус и совершенство формы.

Живопись рококо

- Живопись Франции. Ватто, Буше, Фрагонар, Шарден.
- Изысканные формы и причудливые линии как способ отражения мира человеческих чувств и настроений в произведениях рококо.
- Существование рококо до 40-х гг., влияние на художественную жизнь Европы до конца столетия.

Антуан Ватто (1684-1721)

- Наиболее яркий представитель прославленных художников Франции XVIII в., создатель нового направления французской живописи периода Регентства, мастер «галантных празднеств».
- Картина Ватто «Остров Киферы» - любимая аллегория рококо.
- Кифера – мифический остров с храмом Венеры, место наслаждения и любви, где царствуют безделье, легкий флирт, вечные праздники и забавы.

Антуан Ватто (1684-1721)

«Галантные празднества» - это живописные элегии, бессюжетные лирические сценки, полные утонченной изысканности: кавалеры и дамы встречаются и поют, танцуют и музицируют в парках, на дворцовых верандах, в лугах. Мужчины галантны, а женщины прелестны, нежны и наивно распутны.

Антуан Ватто (1684-1721)

- «Общество в парке», «Венецианские празднества», «Мирная любовь», «Праздник любви», «Урок любви», «Урок пения», «Урок музыки».
- На этих полотнах призыв к вечному наслаждению и намек на эфемерность земного счастья и скорую пресыщенность к удовольствиям.
- Легкое элегическое настроение, тонкий и изящный рисунок, удивительный колорит картин.

Франсуа Буше (1703-1770)

- Ведущий живописец рококо, придворный художник Людовика XV.
- Работал в разных жанрах изобразительного искусства – расписывал веера, изготавливал рисунки для гемм, посуды, рисовал эскизы маскарадных нарядов, причесок...
- Главная тема живописных полотен – пастораль (изображение пастушков и пастушек), мифологические персонажи, развлекающееся общество.

Жан Оноре Фрагонар (1732-1806)

- Замечательный талантливый французский живописец и график, ученик Франсуа Буше.
- Его творчество так же можно отнести к стилю рококо.
- В его наследии – бытовые пасторальные сценки, великолепные портреты и пейзажи.
- Отдавая дань условности и изощренности рококо, художник достигал особой проникновенности в воссоздании лирических сцен повседневной жизни, сферы интимных человеческих чувств, поэзии природы.
- Для рисунков и офортов характерны эффекты тонкой светотеневой градации.

Жан Оноре Фрагонар

- Любимец парижан, «Фраго» - как дружески называли художника, -обладал безудержной фантазией.
- Озорной темперамент художника наполняет его произведения жизнерадостным настроением («Девушка с собачкой», 1770 г.; «Счастливые возможности качелей», 1766 г.).
- Virtuозный беглый мазок кисти мастера может быть то воздушным, полупрозрачным, то насыщенным, густым – бедное семейство (начало 1760-х гг., «Купальщицы» (ок. 1761 г.).
- В период Французской революции творчество художника было официально запрещено – искусство Фрагонара и Буше не отвечало запросам времени.

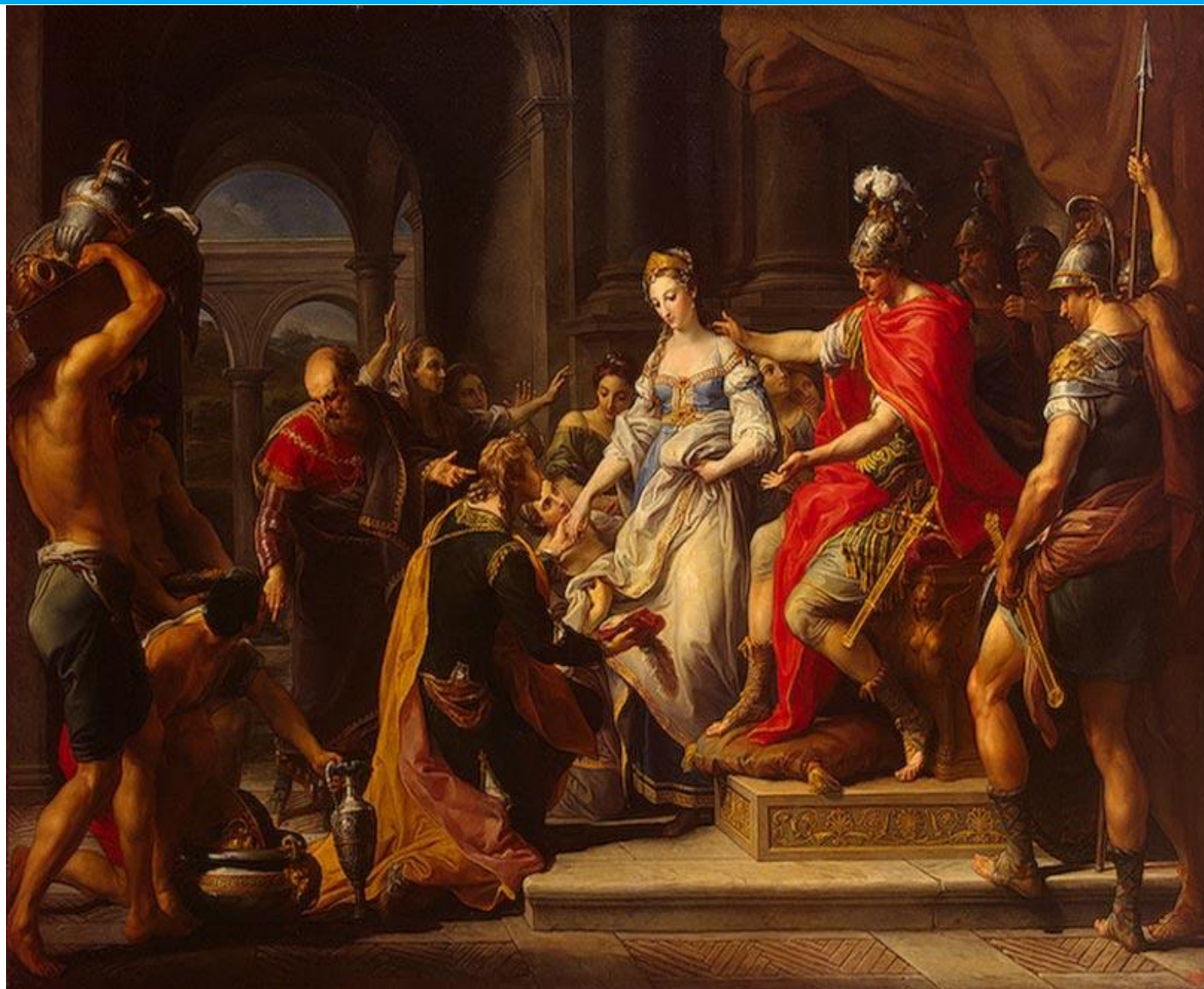
Рококо в Италии

- Помпео Батони - известный итальянский живописец стиля рококо и неоклассицизма. Родился в Лукке, в семье ювелира. Творчество Батони в целом знаменует начало нового направления европейского стиля живописи - классицизма конца XVIII столетия. В искусстве Батони не могли не сказаться и реалистические тенденции, характерные для итальянской живописи XVIII века.

Основное
направление работ
Батони - картины на
мифологические и
аллегорические
сюжеты

«Воздержанность Сципиона Африканского», 1772

Помпео Батони

В композиционных решениях рассудочный, рациональный характер получает преимущество над эмоционально-непосредственным выражением.

Неоклассический стиль его работ нередко носит поверхностный характер, классические элементы порой облегчаются легкой игривой линией, невесомостью и изяществом формы, сглаженной, почти миниатюрной манерой письма.

Помпео Батони

Наиболее цельное и полное выражение реалистические тенденции искусства Батони нашли в портретном жанре, где живопись всегда следует за действительностью.

- Но и в этом аспекте позиция художника оставалась двойственной, нередко в одном произведении проявлялись весьма разнородные симпатии мастера.

В «Святом семействе» композиция делится на две стилистически различные части. Группа Богоматери с младенцем Христом на руках и с Иоанном Крестителем, помещенная слева, изображена в условном неоклассическом духе. Иосиф, на мгновение оторвавшийся от чтения книги, чтобы взглянуть на играющего Христа, и протягивающая к младенцу руки святая Анна изображены как конкретные персонажи, с простонародными чертами лиц.

Жан-Батист Симеон Шарден (1699-1799)

- Французский живописец, представитель реалистического направления французского искусства.
- Крупнейший мастер натюрморта.
- В созданных им жанровых сценах художник выступает объективным бытописанием жизни простых горожан.

Архитектура и интерьер в искусстве рококо

- Архитектура рококо была связана не столько с придворным искусством, сколько с постройкой частных домов французской аристократии: загородных домов и городских особняков, городских ансамблей.
- Интерьеры построек рококо оформляются множеством скульптурных и резных украшений, зеркалами и живописью.
- Помещения часто имели криволинейные очертания и располагались ассиметрично, скульпторы отказались от классической анфилады.

Замок Сан Суси

Новый дворец

- Фасад Нового дворца резиденции Сан-Суси в Поцсдаме, Германия

Изобразительное искусство

- Главная забота – декор помещений. Взамен классических колонн, пилястров и капителей настенные панно, плафоны и «десюпорты» - декоративные композиции над дверными и оконными проемами.
- Они представляют собой причудливый ассиметричный орнамент, состоящий из цветочных букетов, гирлянд, рогов изобилия, фигурок амуров, раковин, ленточных переплетений.

Библиотека

- Замок Сан Суси, Потсдам. Библиотека (Круглая комната).

Золотая галерея

- Замок Шаттенбург, Берлин.
- Золотая галерея. Рокайльный декор усилил атмосферу праздничности.

Весенний зал

- Весенний зал Палаццо Реале в Казерме служил королю залом для аудиенций.
- Изображения амуров и гирлянд выполнены Антонио де Доминиччи, морские пейзажи с видом королевских портов – Иоганном Филиппом Хаккертом.
- Ныне стены зала обтянуты шелком из Сан-Леучио.

Летний зал

- Особую элегантность в декор комнаты вносят деревянные панно, украшенные позолоченной рокайльной резьбой, и пол, выложенный расписными плитками.
- Столик с агатовой отделкой является реконструкцией, выполненной из старого дерева Джероламо Сегато.

Тронный Зал резиденции Келуш.

- Зал приемов отличается желтоватыми пастельными тонами и умеренным рокайльным декором.
- Форма потолка с криволинейными очертаниями напоминает динамичные решения итальянского архитектора Ф. Ювары, работавшего в 1719-1720 гг. в Португалии

Ореховая комната

- Дворец Шёнбрунн, Вена.
- Ореховая комната. Позолоченные детали выполнены в стиле рококо.

Зал Земли

- Дворец Эстерхази в Фертё, Венгрия.
- Самый большой зал во дворце – Зал Земли

Искусство неоклассицизма

- Открытия археологии и идеи Просвещения – основы неоклассицизма.
- Неоклассицизм – замена барокко и рококо.
- Англия – родина неоклассицизма в архитектуре.
- Греческое искусство – подлинный источник классического стиля. Возрождение интереса к формам античной архитектуры.

Уильям Хогарт (1697-1764)

- Английский живописец, график и теоретик искусства.
- Автор многочисленных сатирических картин и гравюр на меди.
- Как художник века Просвещения, в циклах картин и гравюр он стремился содействовать исправлению нравов.
- В его искусстве проявилась свойственная английской национальной традиции и народной культуре склонность к занимательному повествованию, гротескному образу, острой насмешке и поучению.

Уильям Хогарт

- Как живописец он начал с групповых портретов небольшого формата.
- Они были написаны в основном между 1728 и 1732 гг. и получили название «разговорных картин». Это в большинстве своем семейные сцены, в которых присутствуют элементы бытового жанра.
- «Разговорные картины» Хогарта подготовили расцвет его портретного искусства 40-50-х гг.
- Эти работы послужили основой для сатирических картин, написанных маслом, а затем – благодаря выполненным по ним гравюрам – ставших достоянием широкой публики.

Уильям Хогарт

- Три цикла картин. Первый – «Карьера проститутки» (1731 г.) – шесть картин-сцен, повествующих о судьбе провинциальной девушки.
- Второй цикл из 8 картин под названием «Карьера мота» (1732-1735 гг.) представляет историю богатого бездельника.
- Самая значительная по замыслу и цельная по художественному воплощению третья серия – «Модный брак» (1743-1745 гг.). На шести полотнах воспроизведена история молодой четы – отпрыска обедневшего аристократического семейства и дочери богатого купца.

Вопросы для самопроверки

- Назовите новые черты в искусстве начала XVIII в.
- Почему живопись Ф. Буше считают синонимом рококо.
- Расскажите об отражении просветительских идей в архитектуре и живописи Франции и Англии.

Рекомендуемая литература

1. Васильева-Шляпина Г. Л. Изобразительное искусство: история зарубежной, русской и советской живописи : учебное пособие для студ. вузов - М. : Академический Проект : Мир, 2007. - 528 с.
2. Гнедич П. П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура: современная версия - М. : Эксмо, 2007. - 848 с.
3. Классическое искусство от Древности до XX века: Сборник статей Отдела классического искусства Запада сост. Н. В. Проскурина, Отв. ред. М. И. Сви́дерская - М. : КомКнига, 2007. - 424 с.
4. Шоню Пьер Цивилизация классической Европы ; пер. с фр. и послесл. В. Бабинцева. - Екатеринбург : У-Фактория, 2005. - 608 с.
5. Юренева Т. Ю. Художественные музеи Западной Европы. История и коллекции: Учебное пособие для студ. вузов - М. : Академический Проект, 2007. - 414 с.

Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.