

УДК 75.03

АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ РОКОКО ВО ФРАНЦУЗСКОМ ИСКУССТВЕ XVIII ВЕКА

Дукина В. А., студент гр. ХСК-23, I курс

Научный руководитель: Ковалевский С. А., д.и.н., профессор
Российский государственный институт сценических искусств,
филиал в г. Кемерово
г. Кемерово

Рококо (рокайль) — стиль в искусстве, сформировавшийся в 1720–1730 года и получивший развитие главным образом во Франции. Характерные черты стиля — изысканность, большое количество декоративных элементов, господство различных орнаментов и утонченность деталей. Рококо хронологически предшествовал и противостоял барокко, с его величественными формами.

Появление нового стиля выражало стремление к вечной молодости, легкости и красоте. Начало рококо положил переезд французского двора из Версаля в Париж в 1715 году. Наибольшего расцвета стиль рококо достиг во Франции в период правления короля Людовика XV. Это нашло отражение как в архитектуре, скульптуре, живописи, литературе, так и в повседневной моде, проявившейся в одежде, прическах, манере поведения и т. п. Своеобразная мода рококо распространилась по всей Европе, не миновав и России.

Самыми выразительными чертами стиля рококо считается отделка интерьера тканями, приглушенная цветовая гамма, чаще всего использовались жемчужно-серые, голубоватые цвета. применялось много золота и серебра. Использовалось множество декоративных элементов, витиеватые и плавные линии. Художники рококо уделяли особое внимание мельчайшим деталям.

Главным элементом орнамента стиля рококо стал завиток, напоминающий раковину. Именно отсюда пошло название «рокайль». Этот термин использовался во Франции в XVII–XVIII вв. для обозначения камней и раковин, использовавшихся для украшения садовых гротов и фонтанов. Позднее так называли различные украшения подобного рода. Семантически рокайлем стали именовать что-либо причудливое, необычное, вычурное. Сами же термины «рокайль» и «рококо» употреблялись как синонимы.

Одной из характеристик стиля рококо стало всепроникающее игровое качество, проявляющееся в литературе, музыке, театре, изобразительном искусстве. Другой важной составляющей рококо стал поиск чувственного наслаждения. Это породило определённый культ наготы, который восходил к античному искусству. Начиная с эпохи Возрождения он стал частью нового европейского искусства. Сенсуализм XVIII века привел к тому, что этот культ достиг своего апогея, обогатившись оригинальными художественными формами.

Стиль рококо породил огромное количество произведений искусства, главными действующими героями которых являлись античные, реже библейские персонажи. Но если ранее их изображение преследовало духовные или эстетические цели, то теперь целью стал поиск чувственного наслаждения. Эротизмом проникнута вся культура рококо.

XVIII век называли «галантным». Стиль рококо выразил дух галантности в очень широком диапазоне – от подлинных шедевров искусства до «галантерейной» продукции. Так в архитектуре это сопровождалось господством так называемых камерных форм, предназначенных для обслуживания личной жизни аристократии. В живописи, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве стали господствовать «малые формы». Появилось огромное количество безделушек, символизовавших сферу дружеского или любовного общения и ставших важной частью повседневной культуры галантного XVIII века.

Эстетика рококо – это эстетика нюансов и намеков. Она проявляется в двойственности изображаемых образов, побуждающих зрителя к вовлечению в некую игру, предполагающую его ответную реакцию. Сентиментальность, готовность умиляться малым сквозят в языке живописи, скульптуры, декоративной пластики рококо.

Важной чертой стиля рококо становится феминизация. Влечение к женщине как к объекту и источнику наслаждения порождает различные культурные формы: это прически, макияж, мушки, прозванные «венеринными цветочками», костюмы и драгоценности, а также формы поведения и речи, соединённые в тонком искусстве кокетства.

Именно феминизация предопределила господство криволинейного пространства в искусстве и моде рококо. Этот стиль демонстрировал изгибы, естественные формы и изящные тонкие украшения.

Архитектура рококо, в отличие от предшествующей барочной, носит камерный характер. Потребность в комфортной среде, переориентировала архитекторов на внутреннее устройство сооружения – интерьер. Это предопределило сотрудничество архитекторов с декораторами. Внешний и внутренний строй сооружений этой эпохи находятся в отношении сильного контраста. Экстерьер зданий, в отличие от интерьера, как правило сдержан.

Вообще архитектурных памятников и ансамблей эпохи рококо не много. Среди них стоит упомянуть ансамбль трёх площадей в Нанси во Франции, дворец Амалиенбург близ Нимфенбурга и китайский чайный домик в парке Сан-Суси в Германии, виллы Пьемонта в Италии, павильон Каталной горки в Ораниенбауме в России и мн. др. Чаще мы можем видеть отделку интерьеров в стиле рококо в уже построенных сооружениях барочного стиля. Например, сюда можно отнести Зал зеркал и спальню короля Людовика XV в Версальском дворце.

Специфическими особенностями оформления интерьеров изучаемого периода стал отказ от использования ордерной системы, а также изменение внутреннего пространства за счет широкого использования зеркал, орнаментов

и разбеленного колорита. Для стиля рококо в архитектуре была характерна асимметрия, цветовая гамма выбиралась из пастельных тонов, в основном белого в сочетании с золотым. Вместе с панно и рельефами задачей стиля было создать эффект движения.

Одной из примечательных черт рокайльной предметно-пространственной среды является тонко обыгранная связь сада и интерьера. Сады не только окружали дворцы знати, но и как бы проникали внутрь. Цветами были расписаны плафоны, вышиты обои, каминные экраны. Цветы были на коврах, в деталях решёток. При этом преимущественно подбирались те сорта цветов, которые были видны из окон дворцов.

В живописи рококо достаточно часто применялась система лессировок, предполагавшая использование специальных полупрозрачных красок приглушённых пастельных тонов: сиреневых, розовых, голубых, серебристых, сияющих красноватых, золотисто-жёлтых оттенков. Слои краски накладывались друг на друга, создавая ощущение фарфорового свечения тонов. В итоге у зрителя складывалось ощущение декоративности, нежного изящества и благородства. Наиболее известными художниками стиля рококо были: Жан-Антуан Ватто, Франсуа Буше, Шарль Андре Ван Лoo, Жан Оноре Фрагонар, Элизабет-Луиз Виже-Лебрён.

Так, например картины Франсуа Буше идеально отражают дух эпохи. Полотна художника пропитаны духом чувственности, любовного наслаждения и эротизма. Величественные и грозные богини греческого пантеона на картинах мастера предстают нежными кокетливыми девушками. Живопись Буше является ярким примером того, как культ женственности становится важной частью стиля рококо. Образ прекрасной и утонченной женщины становится главным мотивом в визуальном искусстве. Это приводит к тому, что все герои картин становятся более нежными, утонченными. Феминными изображаются не только женщины, но и мужчины. Более того, культ женственности, нежность влияет и на колорит картины.

Таким образом, можно оценить исключительно развитый вкус рококо к комфорту. Искусство входит в быт, не теряя собственного лица, а бытовой уклад приобретает высокую эстетическую ценность.

Список литературы:

Бирюкова Н. Ю. Прикладное искусство Франции XVII–XVIII вв. Развитие и стиль. – СПб: Изд-во «Знание», 2002. – 240 с.

Даниэль С. М. Рококо, от Ватто до Фрагонара. – СПб: Издательская группа «Азбука-Классика», 2010. – 336 с.