ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

XVIII век в Западной Европе стал последним этапом длительного перехода от феодализма к капитализму. На протяжении этого века продолжалась грандиозная ломка всех существовавших ранее общественных и государственных устоев. В XVIII столетии появляется периодическая печать, создаются политические партии, ведется борьба за освобождение человека от оков феодально–религиозного мироощущения.

Искусство, сфера которого значительно расширилась, становится общенациональным, обращается не только к узкому кругу ценителей, но и к широкой демократической среде.

XVIII век – это эпоха Просвещения, век разума и иронии, век философов, поэтов, социологов и экономистов. Это время, когда жили и творили Бах и Моцарт, Гендель и Гайдн, Мольер и Свифт, Хогарт и Шарден. Острая наблюдательность, утонченная манера воспроизведения действительности отличают художественную культуру XVIII столетия.

Искусству XVIII в. по сравнению со смежными эпохами свойственно большее стилевое единство. Нет того разнообразия стилевых направлений, какое наблюдалось в предшествующее столетие, когда рядом с классицизмом Пуссена существовало творчество последователей Рубенса, а барочные картины итальянских художников уживались рядом с голландскими жанровыми произведениями. Несвойственна XVIII веку и быстрая смена стилей, характерная для XIX столетия, ставшего свидетелем эволюции стилей от классицизма до постимпрессионизма. В искусстве XVIII века амплитуда колебаний значительно уже, на смену зрелым формам стиля барокко приходит классицизм.

Главной причиной стилистического единства стала общность судеб европейских государств, переживших на рубеже XVII – XVIII вв. кризис абсолютистских систем.

Одновременно с классицизмом, и под его воздействием продолжает развиваться реалистическое направление в искусстве, наблюдается стремление уйти от "возвышенного", надуманного к "простому", естественному, соразмерному человеку. "Соизмеримость" характеризует мировоззрение всей эпохи Разума и Просвещения. Аллегорически – надуманной идеальности противопоставлена личность с ее правами и достоинствами, мыслями и чувствами, частная жизнь человека.

В искусстве наблюдается тяготение к элементам жанровой живописи, эта тенденция наиболее ярко отразилась в творчестве французского живописца Шардена.

Идет процесс вытеснения религиозных начал культуры светскими, - процесс "обмирщения" культуры. Светское зодчество впервые преобладает над культовым в масштабе всей Европы. Даже в тех странах, где церковь была все еще очень сильной (Италии, Испании, Австрии и Германии) очевидно "обмирщение" религиозной живописи, скульптуры и архитектуры.

Парадный барочный портрет, с его борьбой света и тени, движения и покоя, уступает место портрету интимному с его осторожным, но глубоким интересом к частной жизни человека.

Пейзажная живопись порождает "пейзаж настроения". Меняется отношение к цветовой гамме картины. Декоративно – салонный стиль рококо требует от живописных произведений не только заинтересовать зрителя, но и украсить помещение, не выбиваясь из его основной цветовой гаммы.

Характерный для живописи барокко свето–теневой конфликт, олицетворяющий противоречия между духовным и материальным, были не свойственны художникам XVIII в. Деликатные пастельные полутона, светлая холодная тональность сменили насыщенную палитру предшествующего столетия. Однако любое правило имеет исключение. Часто живописцы XVIII столетия используют яркие краски, стремясь иногда даже к пестроте.

На передний план в художественной культуре XVIII в. выступает Франция.

ЛЕКЦИИ 22, 23

ФРАНЦИЯ

Уже в первые годы XVIII столетия было ясно, насколько неблагоприятно для развития искусства складывается историческая ситуация во Франции. Это время борьбы демократии с абсолютизмом, с расточительством, бездеятельностью двора и аристократии, с церковью, преследовавшей свободную мысль. Эта борьба подготовила буржуазную революцию конца XVIII в.

Развивавшаяся в сложных условиях культура Франции вступает в полосу расцвета.

*Архитектура.*На смену величественным формам барокко приходит стиль рококо*, проявившийся в основном в оформлении внутренних помещений зданий. Своего расцвета этот изысканный декоративно – утилитарный стиль достигает в 30 – 40-х гг. Уходят в прошлое грандиозные ансамбли. Усадебный замок XVII в. заменяет городской дом – отель (небольшой особняк аристократии и богатых буржуа). В особняках XVIII в. уже не было гармонического соответствия внешнего облика здания его внутреннему пространству, свойственного классицистическим постройкам. Принцип анфилладности (последовательного расположения помещений) был нарушен. Внутреннее пространство делилось свободно, в соответствии с требованиями комфорта (чисто утилитарно). Небольшие комнаты и залы были различными по форме, их размещение нарушало внешнюю симметрию здания. Жилые помещения, поражавшие роскошью интерьера, располагались вдоль второго фасада, выходившего в сад. Впечатление легкости, изящества, жизнерадостности интерьерам придавали светлых приглушенных тонов шпалеры, декоративные панно, плафоны, ширмы, десюдепорты*, выполненные в соответствии с общей цветовой гаммой помещения.

Типичный образец стиля рококо – интерьер отеля Субиз, созданный архитектором Жерменом Бофраном (1667 – 1754).

В 1750-х гг. стиль рококо подвергается критике за манерность, излишнюю декоративность, вычурность. Этот стиль не соответствовал идеям радикализма, ставшего популярным во французском обществе середины XVIII в. Внимание архитекторов вновь привлекают спокойные и уравновешенные формы античной архитектуры.

Классицизм становится модным при дворе стилем. Первые шаги в этом направлении делает Жак–Анж Габриэль (1699 – 1782 гг.) – последователь просветительских идей. В своем творчестве зодчий переосмысливает традиции классицизма XVII в. Его постройки отличаются большим изяществом и утонченностью. Дворец Малый Трианон в Версальском парке – одна из первых классических построек XVIII в. (1762 – 1768 гг.). Это скорее небольшой особняк. Главный фасад дворца отмечен классическим портиком коринфского ордера, объединяющим два этажа. Четкие геометрические формы, симметрическая композиция, мерный ритм горизонтальных и вертикальных членений делают особняк простым и торжественно–парадным одновременно.

Классицистические постройки Франции XVIII века не изобилуют декоративными элементами. Их композиционное решение просто; архитектурному ордеру возвращается конструктивное значение. На смену регулярному парку, ухоженному и искусственно приукрашенному, приходит ландшафтный парк, разбитый по естественной пейзажной системе с рощами, прудами, аллеями, беседками.

*Живопись.*С конца XVII века распространяется декоративная нарядная живопись, связанная с интерьерами гостиных, парадных залов, в которых уже в 20-х гг. XVIII века явственно определились черты стиля рококо. Для искусства рококо характерен уход от проблематики жизни в мир грез и фантазий, мифологических сюжетов, экзотических (восточных) образов.

В росписях, размещенных на стенах, в плафонах, десюдепортах, гобеленах, преобладали пейзажи, пасторальный жанр (пастушеские сцены), изображения на галантные темы из светской жизни дам и кавалеров, идеализированный портрет, изображавший модель в образе мифологического героя. В декоративных композициях, которым придается прихотливый, грациозный облик, фигуры человека подчиняется ритму изящного орнамента, превращается в деталь изысканного убранства помещения, теряя свою самостоятельность.

В целом для живописи стиля рококо характерны светлые приглушенные тона, цветовая гамма серебристо – голубоватых и золотисто – розовых оттенков, умелое построение композиции с помощью слитных декоративных пятен. Благодаря этому достигалось ощущение легкости, зыбкости изображения.

Одновременно с развитием живописи рококо усиливается роль реалистического направления. Высокого уровня достигает портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой жанр. Короткая, противоречивая эпоха легкомысленных маскарадов и нарастающей напряженности в обществе выдвигает на сцену создателя галантного жанра, интимной живописи настроения, бытописателя аристократии Жана Антуана Ватто (1684 – 1721), который за свою короткую жизнь сумел снискать славу одного из лучших художников Франции.

Прежде всего, Ватто известен как автор "галантных празднеств" ("Праздник любви", "Общество в парке" Дрезден, Картинная галерея; "Затруднительное положение", С. – Петербург, Эрмитаж). Это лирические сцены из жизни влюбленных дам и кавалеров, которые прогуливаются в парке, музицируют, танцуют, ведут интимные беседы. Сцены почти бессюжетны, но полны эмоционального подтекста. Галантные манеры, светская сдержанность, грациозность и непринужденность свойственны персонажам Ватто. Нередко они жестом или взглядом обращаются к зрителю, нарушая невидимую преграду между миром картины и действительностью, дают едва уловимую подсказку к разгадке тайны их бытия, их внутренних переживаний. Сам художник становится как бы сторонним наблюдателям, которому открывается то, чего не видят его персонажи: суетность и тщеславие светской жизни.

Слегка ироничное, недоверчивое отношение к реальности свойственно живописцу. Ощущение неуравновешенности, зыбкости, придают картинам Ватто мерцающие, струящиеся, как бы перетекающие друг в друга краски. Он использует светлые полупрозрачные тона, блекло – розового, золотистого, голубого, зеленоватого цветов, изредка усиливая глубину тонов всплесками черных и темно – синих пятен.

Вершиной творчества Ватто в стиле рококо стала картина "Паломничество на остров Киферу" (1717, Париж, Лувр).

Своего расцвета стиль рококо достигает в 40-х гг. XVIII века. Одно из первых мест среди представителей рококо в живописи, безусловно, должно быть отведено Франсуа Буше (1703 – 1770 гг.). Талантливый декоратор, одаренный тонким чувством колорита, достигший виртуозной техники рисунка, Буше обладал редкой композиционной изобретательностью. "Первый художник" короля Людовика XV, любимец аристократии, директор Академии, он легко подчинял заказчику и моде свои художественные устремления, следуя стереотипу уже выбранному официальными кругами. В своем творчестве Буше обращается к мифологическим сюжетам, аллегориям, празднично – сентиментальным пасторалям. Его полотна, панно, шпалеры, населены кокетливыми нимфами, шаловливыми амурами, влюбленными пастушками и пастушками. Их нежно – розовые тела купаются в прозрачной серо – голубой дымке, томные, грациозные движения придают картине замедленный ритм. Произведения Буше уже не подчиняются законам станковой живописи, они становятся, прежде всего, декорацией в которой разворачивается действие повседневной жизни хозяев модных гостиных. Никто из современников Буше не воплотил в своем творчестве черты декоративно – салонного стиля рококо столь явственно как он.

Чаще всего влияние рококо проявлялось в компромиссном соединении со старыми традициями и новыми веяниями. Именно на подобном компромиссе строится деятельность портретистов. Портрет изображает французских аристократок в облике античных богинь, муз или нимф (Например, Ж. – М. Наттье, "Портрет герцогини де Шольн в виде Гебы", 1744, Париж, Лувр).

Подлинное обновление портретного жанра связано с именем большого художника Мориса - Кантена Латура (1704 – 1788). Латур, человек гордый, яркая личность, осознающая свою самоценность, значительность своего таланта, не чувствует себя слугой знатных заказчиков. Он отказывается слепо следовать принципам стиля рококо, который в 50-х гг. XVIII в. вступил в период кризиса, вызванного общей деградацией аристократической культуры Франции. Отвергая аллегорический и мифологический "костюмированный" портрет с его поверхностной характеристикой, Латур, проявляет особый интерес к точной трактовке образа, правдивому ощущению жизни. Однако, будучи сыном своего легкомысленного века, живописец не дает углубленной психологической характеристики своих персонажей. Тонкая завеса светской любезности скрывает их потайные мысли и чувства. Приветливо приглашая зрителей к разговору, они никогда не заведут разговор "по душам".

Таковы властная светская красавица маркиза Помпадур (1755, Париж, Лувр), насмешливый "энциклопедист" аббат Юбер (1742, Женева, Музей искусства и истории), умный и проницательный художник Жозеф Верне (Дижон, Музей изящных искусств).

Дань веку рококо художник отдает выбором цветовой гаммы: нежные, бархатистые розовато – желтые и серо – голубые тона создаю ощущение легкости изображения.

Влияние художественной системы рококо сказалась и на других жанрах живописи: пейзаже, натюрморте. Натюрморт, как декоративный элемент занимает особое место в оформлении рокайльных интерьеров.

Однако декоративному натюрморту, явившемуся составной частью декора, не имевшему самостоятельного значения, противостоял натюрморт станковый, ставший одним из самых интересных и самобытных жанров французской живописи XVIII столетия.

Здесь первенство принадлежит, бесспорно, Жану – Батисту Симеону Шардену (1699 – 1779). Один из самых ярких художников XVIII в. Шарден, начинал свой творческий путь, именно как мастер натюрморта.

Если Дидро утверждал, что камень чувствует, то Шарден заставляет нас поверить, что его овощи, кухонные ножи, скатерти и кастрюли – одушевленные предметы, живущие своей особой неторопливой жизнью ("Кухонный стол", Париж, Лувр).

Виртуозно владея техникой живописи, Шарден удивительно точно передает фактуру предметов, их форму, взаимодействие со светом. Сочные, крупные мазки художника вблизи кажутся беспорядочной мозаикой, но издалека создают богатую колористическую гамму, точно угаданную и воспроизведенную.

Постепенно предметы вовлекают в свою жизнь человека, натюрморты Шардена "обрастают" сюжетом. Он становится изобретателем нового жанра – сцен из будничной жизни людей труда, скромных мещанских семей ("Молитва перед обедом", 1744 г., С. – Петербург, Эрмитаж; "Утренний туалет", 1740 г., Стокгольм, Национальный музей).

Главная черта искусства Шардена – достоверность. Простые люди на полотнах его современников выглядели переодетыми аристократами, собравшимися на маскарад. Шарден же никогда не изменяет правде жизни, обогащая ее всем, чем располагает искусство XVIII века: проникновенным лиризмом, непринужденностью и изяществом. Первым во французском искусстве он утверждает эстетическую ценность жизни во всех ее проявлениях, даже в самых обыденных.

Скульптура. Французская пластика XVIII века в значительной степени зависела от художественных принципов рококо, была частью роскошных интерьеров, утратив монументальность, приобретая более камерный, декоративный характер.

Однако, в середине XVIII столетия стремление к изящной декоративности сменилось тяготением к простоте и строгости в передаче образов.

Значительные достижения во французской скульптуре принадлежит, прежде всего, Этьену Морису Фальконе (1716 – 1791), ставшему известным и в России, благодаря знаменитой монументальной статуе Петра I в Петербурге, названной "Медным всадником" (1766 – 1782). В этом произведении Фальконе создал образ идеального правителя, законодателя великой державы, о котором мечтали просветители XVIII в.

Создателем пластического гражданского портрета во Франции был Антуан Гудон (1741 – 1828). Он является автором скульптурных портретов выдающихся личностей своего времени: философов, ученых, политических деятелей, лидеров буржуазной революции ("Руссо", 1778 г. Орлеан, Городской музей; "Дидро", 1771, Париж, Лувр; "Композитор Глюк", 1775, Веймар, Библиотека).

Шедевром скульптурного портрета стала мраморная статуя 84–летнего Вольтера (1781, С. – Петербург, Эрмитаж), сидящего в кресле.

Изображению усталого, изможденного старца придан героизированный облик непобедимого человека. Время лишило сил хрупкое тело мыслителя, но ироническая улыбка и взгляд, полный полемического задора, говорят о том, что время не властно над силой разума философа – мудреца.