Реферат на тему:

Архитектура в стиле рококо

Рококо (фр. rococo, от фр. rocaille - декоративная раковина, черепашка, рокайль) - стиль в искусстве, который возник во Франции в первой половине XVIII столетия во время правления Регента Филиппа Орлеанского, дяди Людовика XV. Эта стилевая система отчасти продолжает черты, унаследованные от барокко, но сильно их видоизменяет. Стиль Рококо возник во Франции в период кризиса абсолютизма, отбив свойственной аристократии гедонистические настроения, притяжение к побегу от действительности в иллюзорный и идиллический мир театральной игры. Рококо - порождение исключительно светской культуры, двора, французской аристократии. Однако оно сумело не только оставить выплыв в искусстве, но и повлиять на последующее ее развитие.

Мир миниатюрных форм нашло свое главное выражение в прикладном искусстве - в мебели, посуде, бронзе, фарфоре, а в архитектуре преимущественно на характер декора, который приобрел манерно утонченный, подчеркнуто утонченный и усложнен вид. В интерьере важным теперь было не пышное и величественное, а приятное и удобное. Дома, которые сооружаются в этот период, как правило, строго классические по экстерьеру. Внутри стены разбитые филенками, нишами, густо украшенные живописью, лепниной, позолотой, мелкой пластикой, декоративными тканями, бронзой, фарфором, зеркалами.

Философию стиля Рококо определяли женщины - фаворитки короля: маркиза де Помпадур, мадам Дюбари, Мария Лещинская. Рококо считает главным в жизни праздником, утонченное наслаждение и любовь. Спрятаны павильоны, китайские домики, уютные гроты. Камерность и уютность помещений рококо создавалась за счет намного меньших размеров и особенного декорирования. Характерными чертами рококо является изысканность, большая декоративная нагруженность интерьеров и композиций, грациозный орнаментальный ритм, большое внимание к мифологии, эротичным ситуациям, личному комфорту. Наивысшее развитие в архитектуре стиль получил в Баварии. Впоследствии стиль рококо переменился неоклассицизмом.

Центром формирования новой культуры XVIII столетия стал не дворцовый парадный интерьер, а салон. Вместо огромных парадных залов барокко появляются небольшие нарядные салоны рококо. Стиль рококо не внес в архитектуру никаких новых конструктивных элементов, но пользовался старым, не сжимая себя при их употреблении никакими традициями и имея в виде, главным образом, достижение декоративной эффектности. Архитектура рококо стремится быть легкой, приветливой, игривой будь-що-будь; она не заботится о целесообразности форм частей сооружения, а распоряжается ими как угодно, по велению каприза, избегает строгой симметричности.

Для рококо типичные небольшие комнаты с закругленными углами или же овальные в плане. В созданиях этой архитектуры прямые линии и плоские поверхности почти исчезают или, по крайней мере, замаскировываются фигурной обработкой. Стены членятся тонкими тягами на отдельные панно, расположенные в два ряды. Нижний ряд играл роль панели. Колонны то продлеваются, то укорачиваются и скручиваются винтообразно, их капители искажаются кокетливыми изменениями и увеличениями. Вместо колонн, капителей появляются тонкие рельефные обрамления - филенки, ленточные переплетения, орнаментальные украшения, гротески. Высокие пилястры и огромные кариатиды подпирают незначительные выступления с сильно выдающимся вперед карнизом. Крыши оперізуються по края балюстрадами из флаконовидними балясинами и с помещенными на некотором расстоянии одна от другой постаментами с вазами или статуями.

Архитекторы рококо пытались сгладить угол между стеной и потолком с помощью падуги - плавного полукруглого перехода, который декорировался тонким орнаментальным рельефом. Равно как и во времена барокко, большое внимание уделялось потолочным плафонам, однако в этот период потолка опять стали плоскими. Отличительная черта рококо - мелкий стилизованный тонкий рельефный орнамент в виде переплетений, гротесков, завитков, выпуклых щитов, неправильно окруженных такими же завитками, из масок, цветочных гирлянд и фестонов, и рокайля - орнаменту в виде черепашек. Рокайль становится основным мотивом декора. Орнаментирование используется повсеместно - в обрамлении окон, дверей, стенных пространств внутри дома, в плафонах.

Стиль рококо стремился зрительно разрушить конструкцию дома. Для этих целей использовались масштабные росписи и огромные зеркала. Чтобы визуально расширить пространство небольших комнат, зеркальные поверхности располагались одна напротив другой, а для увеличения количества дневного света - напротив окна. Чтобы снять ощущение массивности стен и перекрытий и прибавить легкость и легкость интерьерам, окна располагались почти в одной плоскости со стеной.

Невзирая на такое отсутствие рациональности в пользовании архитектоническими элементами и на капризность, стиль рококо оставил много памятников, которые доныне привлекают своей оригинальностью, роскошью и веселой красотой. Это Версальский дворец во Франции, Дрезденський Цвингер в Германии, Зимний дворец и другие дома Растрелли в России. Рококо переносит нас в эпоху румяный, белил, мушек и пудреных париков, не даром же у немцев этот стиль назывался Zopfstil.

На то время Париж был уже перенаселен и очень плотно застроен, потому архитекторам были даны не слишком много возможностей для создания архитектурно строительных шедевров. Главным беспокойством и вниманием был окружен интерьер помещений, а так же предметы интерьєра и аксессуары. Именно в эпоху рококо в первый раз возникает представление об интерьере, как целостном ансамбле: стилевому единству дома, декора стен, потолков, мебели.

В силу некоторых исторических особенностей и мировоззрения того времени, стиль рококо оставил самый заметный след не в больших монументальных формах, а в предметах интерьера и аксессуарах. Рококо - стиль, основанный на детали. Модным словом становится bagatelle (фр. мелочь, безделушка). Именно в эпоху рококо в первый раз возникает представление об интерьере, как целостном ансамбле: стилевому единству дома, декора стен, потолков, мебели. Соединение ажурных форм, сложного орнамента и прозрачных, светлых красок порождало праздничное, действительно фееричное зрелище. Все искусство рококо построено на асимметрии, которая создает ощущение обеспокоенности, - игривое насмешливое, изобретательное.

Потолок, пол и стены

В начале XVIII столетия барочные мотивы переменились стилем регентства - в обработке помещений появился дробный орнамент и сложные выгнутые формы. Ближе к середине столетия регентство вступило свои позиции собственное рококо во всей его изысканной пышности.

В архитектуре интерьера появляются тонкие рельефные резные и лепные обрамления, переплетения, узоры, завитки, разорванные картуши, маски-головки амурів и гротески в соединении из рокайлем. Рокайль - морская раковина - это основной мотив, собственно, что дал название стилю, она используется буквально всюду: полки, стены, мебель, мелкие аксессуары.

Вся архитектура и декорирование рококо направлена на сокрытие конструкционных особенностей и разрушение плоскостей. Например, плоскость стены от потолка в рококо отделяет падуга - плавный, полукруглый переход, который пластично связывает то и другое. Этот незаметный переход декорируется тонким орнаментальным рельефом. В современных условиях это очень легко реализовать с помощью гипсокартону, что легко сгибается в любом направлении. Часть стены, которая осталась, маскировали картинами, которые разрушают плоскость, и зеркалами, целиком ее уничтожали. Причем зеркала нужно располагать так, что бы одно отбивало в другом.

В оригинале стены обтаскивались шелковыми тканями в соединении из занавесами на окнах и портьерами на дверях. Потом пришла очередь хлопковых тканей и бумажной шпалеры. Шпалеры исконно привозились китайские или индийские, но впоследствии заменились на английских и французских, правда, с сохранением восточного колорита. Ну, с бумажной шпалерой трудностей не намечается, с восточными или растительными мотивами тоже, а шелковые ткани для обивки легко можно имитировать велюровой шпалерой. Стены можно разделить по высоте на две части. Такое деление можно сделать филенками в виде «зеркал», или цветом. Например, верх однотонен (нежно голубой, сиреневый, розовый, серый с позолотой и серебром), а низ оклеить шпалерой с орнаментом.

Сами помещения в плане преимущественно овальной или круглой формы, которая также реализуется с помощью панелей из гипсокартону и пенополиуретановою обработкой. Большинство оконных и дверных прорезов, зеркала и декоративные панно над дверями также имели круглую или овальную форму. Для дополнительного декорирования стен, дверных и оконных прорезов можно использовать овальные медальоны с гирляндами и бантами, орнаменты из гирлянд, писем, плодов, волют и свитков, виньеток и так далее, покрытые позолотой или окрашенные в белый цвет.

Потолок лучше, конечно, однотонной, но с обязательным орнаментальным декором: гипсовая ліпнина, декоративные элементы из пенопласта, пинополиуретану. Декоративные элементы окрашиваются в белый цвет или покрываются позолотой. Декорировать можно карнизы, бордюры, уголки, плафоны. В центре потолка можно вмонтировать купол, оформив его декоративными карнизами или покрасив в голубой цвет. Подсветка точечными светильниками создаст дополнительную иллюзию открытого пространства. Потолочный декор в прихожих, гостиных и столовых должен быть густым и сложным, а в спальнях и детских комнатах напротив скромным. Люстры поместить в центр плафона или купола, хорошо, если они будут бронзовыми, с хрустальными подвесками или лампочками в виде свеч. Для создания нереальной и романтичной атмосферы не лишний будет спрятан подсветка по периметру помещения. Как подсветку можно применить аргоновые светильники, закрепленные на специальной проведенной ленте-руководстве и спрятанные в широкие потолочные карнизы.

Пол в помещениях может быть покрыт плиткой или паркетом. Плинтуса прямыми или выгнутые по профилю. Высота плинтусов произвольна.

Стиль рококо, в отличие от многих других исторических стилей, целиком подходит почти для всех помещений. Естественно, более органически он впишется в гостиную, спальню, ванную комнату. Что из них вы превратите в будуар - решать вам. Но рококо впишется и в рабочий кабинет, и в библиотеку, и даже кухню. Это живописный, романтичный и уютный стиль, а что помещение откажется от таких эпитетов.

Комнаты должны быть строго симметричными по плану. Это наследство классических стилей стоит учитывать и в размещении мебели. Центр интерьера - невысокий камин, покрытый плитой из белого и цветного мрамора, украшенного роскошными бронзовыми накладками. Над камином обязательно повесьте большое зеркало в золоченной раме, а на коминковій полке расставьте предметы роскоши: часы из золоченной бронзы, канделябры, фарфоровые вазы и другое. В рококо мебель для сидения подразделялась на «обстановочную», что расставлялась вдоль стен, и «подвижную», что располагается там, где обычно собиралось общество.

Гарнитур необходимых для обстановки предметов в основном составлял набор из мягкой мебели: стульев, кресел, диванов канапе, екрана для камина и ширмы. Из мебели для сохранения больше всего подойдет лаковый комод с волновым фасадом. Обычные прямоугольные шкафы, а тем более лари в интерьере в стиле рококо неуместны. Для будуара нужен кокетливый туалетный столик. Для спальни - романтичная кровать, лучше с балдахином.

Большое внимание стоит уделить освещению. Именно им так удобно создавать интимную, романтичную или уютную атмосферу. Основные типы светильников - люстры, торшеры и бра. Хорошо, если настенные бра будут в виде гипсовых раковин, цветов и чаш.

Немного о цвете. Если барочные интерьеры прославлялись разнообразностью яркой цветовой гами, то во время рококо приоритетными становятся приглушенные, пастельные цвета: перловый, сріблистий, бледно охристый, перламутровый, блакитнуватий и потому подобные. В моде были соединения белого и голубого, белого и светло-зеленого или розового цветов. Работая с позолотой необходимо не забывать о чувстве меры, а еще лучше отдать преимущество матовому золоту и серебру.

Аксессуары

Комната в стиле Рококо должна напоминать шкатулку с ценностями. Потому игнорировать аксессуары и пытаться стилизовать интерьер под рококо - вещи взаимоисключающие друг друга. Фарфоровые статуэтки, шкатулки, вазы можно расставлять буквально везде: на коминкових полках, столиках, специальных снабжениях-консолях, в шкафах-горах. Посуда надлежащая быть легким и утонченным. Материалы - стекло, фарфор, майолика, обработка - золото, серебро, лак, роспись. Не отказывайтесь от изделий из золоченной бронзы: канделябры, бра, люстры, настенные и настольные часы. Позолоченная бронза так же использовалась в виде накладок для мебели, изделий из фарфора, фаянсу, камню и кости.

Внутреннее обрамление интерьеров рококо дополнялось шпалерой, тканями, вышивками. В гобеленах модными стали узорные ткани, бархат, кружево, ткани с уплетанием серебряных и золотых нитей. Очень немаловажная деталь в интерьере - шторы. Это должно быть сами мудрые дво - или трехслойные штор. Как материалы можно использовать холстины из жакардових, парчовых или шелковых тканей. Для легких «французских» штор лучший белый цвет, ткань - тонкий шелк. Широко используйте ламбрекены и подхваты, что по стилю должны соединиться с основными видами штор.

Появление в Европе китайских предметов было вызвано увлечением восточным искусством. Иногда целые интерьеры оформлялись в китайском стиле. Китайское искусство стало предметом страстного коллекционирования. Рядом с китайским фарфором, становятся популярными лаковые панно, что украшают стены или талантливо вмонтированные в европейскую мебель, картины, шелковые ткани с изображением сцен из китайской жизни, пагодами, пальмами, зонтиками, попугаями. Такое псевдокитайское искусство получило название «шинуазри» (фр. - chinoiserie - китайщина).

При описании Рококо нельзя оставить без внимания майсенский фарфор. Заслуга открытия твердого фарфора в Европе принадлежит Иоганну Фридриху Бетгеру. За его приказом в Майсенской прочности была запущена первая европейская мануфактура, которая принесла Саксонии невиданную мировую славу. Немцы даже изобрели специальную мебель - шкаф-витрину для сохранения и выставки посуды. Кроме прекрасных по форме ваз и сосудов, визитной карточкой майсенського фарфора становится мелкая пластика - утончены статуэтки, которые изображают галантные сценки. Тонко и виртуозно моделируемая, полная динамика и в тоже время чрезвычайно пластичные, они точно дают представление об эпохе, их что породила, шарм грациозного и фривольного стиля рококо.

Мебель

Постепенно пышная и помпезная барочная мебель вступает местом более изобретательной и утонченной. Классические орнаментальные мотивы замещаются легкими растительными арабесками. Композиция декора симметрична и строится на более свободном решении прямых и выгнутых линий. Главным становится стремление растворить детали в общем объеме предметов. В это время выпускаются альбомы гравюр с образцами мебели нового стиля, авторами которой является Жуль Оппенор, Клод Жилло и Жюст Аврелий Мейсонье. Однако больше всего четко стиль регентства проявился в работах Шарля Крессана. Его мебель изыскана и утончена. Крессан доводит до совершенства технику инкрустации - маркетри, а так же искусство чеканки бронзы. Материалом для мебели служило дерево местных пород, например, орех, липа - те материалы, которые легко поддаются резьбе. Иногда употреблялись и дорогие сорта привезенного дерева: амарант, палисандр, розовое и черное дерево.

Мебель этого времени в основном небольшая по размерам и исключительно удобная. Для сидения служат очень уютные стулья, кресла, диваны, шезлонги и т.п.. Появляются так называемые бержери - двойные диваны. Большое распространение получили диванчики, канапе, кушетки, а также хрупкие на вид, но очень удобные крамнички. До сидений, спинкам и подлокотникам прикрепляют подушки, обтащенные шелком, сотканным пасторальными сценами, орнаментом и цветочными мотивами.

Широко используются комоды, покрытые китайским лаком и росписью - стилизованными «китайскими» пейзажами. Для мебели этого времени характерное окрашивание деревянных частей предметов в свете тона, золоченные и большое количество бронзовых деталей.

Формы столиков определялись их функциональным многообразием: письменные, кофейные, туалетные, для рукоделия и так далее.

Кровати чаще имели одну спинку; балдахин крепилось к потолку. Кровати в спальнях в стиле рококо имеют собственные имена. В зависимости от вида балдахина они могут быть а la chinoise, а la francaise, а l'аnglаіsе или а l'іtаlіеnnе.

Мебель в стиле галантного столетия в моде и в настоящий момент. Многие производители мебели буквально копируют произведения древних мастеров. Целые серии гостиных, столовых и спальных гарнитуров так и идут в продажу под именем Людовика XV. То есть, если вы хотите воспроизвести у себя интерьер рококо, у вас будут на порядок меньше проблем, чем с другими историческими стилями. Попробуйте найти в свободной продаже готическую мебель.

Литература

Французские лирики XVIII в., сборник переводов, под ред. В. Брюсова – Г., 1914

Ermainger E., Barock und Rokoko in der deutschen Dichtung – Lpz, 1928

http://www.ua-dproekt.com.ua/articles/styles/text/5/