План:

1. Введение

2. Искусство Западной Европы XVШ века

3. Стиль Рококо

4. Французская живопись XVШ века

5. Французская скульптура XVШ в.

XVШ столетие принято называть веком Просвещения. Ранние буржу­азные революции победили только в двух странах - Англии и Нидер­ландах. В большинстве европейских государств был сохранен старый порядок. XVШ век с его просветительскими идеалами, идеями "свобо­ды, равенства, братства" подготовил господство классических форм развитого буржуазного общества, а Французская революция 1789-1794 гг. явилась классической буржуазной революцией, захватившей широ­кие народные массы.

XVШ столетие подготовило также господство буржуазной культуры. На смену старой, феодальной идеологии пришло время философов, со­циологов, экономистов, литераторов нового века Просвещения.

Литература, музыка и театр достигают в эту эпоху той художест­венной зрелости, которая пришла к живописи в XVI-XVП вв., доста­точно назвать романы Прево, Филдинга, Смоллета, Вольтера, Гете, музыку Баха, Моцарта, Гайдна.

Изобразительному искусству XVШ столетия в лучших произведениях свойственны анализ тончайших переживаний человека, воспроизведение нюансов чувств и настроений. Интимность, лиризм образов, но и ана­литическая наблюдательность - характерные черты искусства XVШ в. как в жанре портрета, так и в бытовой живописи. Эти свойства худо­жественного восприятия жизни являются вкладом XVШ столетия в раз­витие мировой художественной культуры, хотя следует признать, что это было достигнуто ценой утраты универсальной полноты в изображе­нии духовной жизни, цельности в воплощении эстетических воззрений общества, свойственных живописи Рубенса, Веласкеса, Рембранда, Пуссена.

С началом нового, XVШ столетия совершенно очевидно обозначился процесс разложения французской абсолютной монархии. Смерть в 1715

г. "короля-солнца", последнее десятилетие лишь формально сохранив­шего могущество, была просто завершающим событием в том длинном ряду явлений, которые подготавливали приход нового века, а с ним и новых веяний в искусстве.

Начало регенства герцога Орлеанского, дяди будущего короля Лю­довики XV, было ознаменовано сменой строгого придворного этикета совершенно противоположной атмосферой: легкомыслия, жажды наслаж­дений, развлечений, роскоши не столь тяжеловесной, как в ушедшую пору, и жизненного распорядка не столь торжественного. Но в этом бурном веселье, желании успеть насладиться всем была и доля брава­ды, тревоги, предчувствие краткости мгновения, надвигающихся гроз­ных бедствий.

Многое меняется в искусстве. Король перестает быть единствен­ным заказчиком произведений искусства, а двор - единственным кол­лекционером. Появляются частные коллекции, салоны. На долгие деся­тилетия Франция превращается в центр художественной жизни Западной Европы, в законодательницу всех художественных нововведений, она становится во главе всей духовной жизни Европы.

В первой половине XVШ в., когда так активно вытеснялась рели­гиозная культура светской, ведущим направлением во Франции стало рококо. Многие исследователи считают рококо лишь ответвлением позднего барокко, потерявшим монументальность великого стиля. Тем не менее очевидно, что рококо во Франции в первой половине "га­лантного века" складывается в определенную стилевую систему, от­части продолжающую черты, унаследованные от барокко, но еще более их видоизменяющую. Рококо - порождение исключительно светской культуры, еще уже - двора, французской аристократии, тем не менее оно сумело не только оставить след в искусстве, но и повлиять на

дальнейшее ее развитие. Мир миниатюрных форм нашел свое главное

выражение в прикладном искусстве - в мебели, посуде, бронзе, фар­форе, а в архитектуре преимущественно в интерьере, где важным те­перь было не пышное и величавое, а приятное и удобное. Городские дворцы знати, богатой буржуазии, - "отели", сооружаемые в этот пе­риод, как правило, строго классицстичны по экстерьеру. Внутри же стены разбиты филенками, нишами, обильно украшены живописью, леп­ниной, позолотой, мелкой пластикой, декоративными тканями, брон­зой, фарфором, зеркалами. Все это вместе составляет праздничное, действительно феерическое зрелище. Формы дробные, ажурные, орна­мент сложный, построенный на изогнутых линиях, краски живописных панно или станковых картин прозрачные, светлые. Все искусство ро­коко построено на асимметрии, создающей ощущение беспокойства - игривое насмешливое, вычурное. Не случайно термин "рококо" возво­дят к слову "раковина", "рокайль". Сюжеты только любовные, эроти­ческие, любимые героини - нимфы, вакханки, Дианы, Венеры. Новые ве­яния проникли в Академию. Аллегории, темы исторические, мифологи­ческие, жанровые - все это темы любви. Портрет и пейзаж - не слу­чайно очень важные в эту эпоху жанры. За легкомыслием, остроумием и насмешливой иронией рококо были и раздумья о судьбе человека, о смысле существования. Рококо имеет право на существование как стиль уже и потому, что оно дало новые грани, новое развитие выра­зительным средствам искусства.

Предвестием этого направления в искусстве, но и явлением зна­чительно более глубоким, не укладывающимся в рамки какого-то одно­го направления, был художник Жан Антуан Ватто, создавший в искусс­тве свой, неповторимый образ. Ватто нашел себя, свою тему, когда приехал в Париж: это так называемые галантные празднества - арис-

тократическое общество в парке, музицирующие, танцующие, праздное;

живопись, в которой как будто нет ни действия, ни сюжета, - сцены

беспечной жизни, переданные с утонченной грацией. Все это увидено

как бы со стороны тонким, чуть ироничным наблюдателем с налетом

меланхолии и грусти. Колорит Ватто - одно из сильнейших качеств

его дарования - построен на тонких нюансах серых, коричневых,

бледно-сиреневых, желто-розовых тонов. В картинах Ватто никогда

нет чистого тона. Как в цвете даны все тончайшие оттенки любовного

чувства. В 1717 году художник создал одно из самых больших произ­ведений "Паломничество на остров Цитеру". В этой картине отражена тончайшая палитра чувств, которая прежде всего создана самим цве­том. Но все это не любовь, а игра в любовь, театр. Театральность характерна для всего искусства XVШ в., и для Ватто особенно. Он не скрывает театрального приема в композиции. Искусство театра не только было модно в век Ватто, театром была вся жизнь общества, которое пишет художник. Ватто вообще очень близко знал актерский быт и не раз писал актеров итальянской и французской комедии. Де­лакруа называл технику Ватто изумительной, объединившей Фландрию и Венецию. В самом конце жизни Ватто создал свою последнюю работу - это вывеска антикварной лавки, которая так и называется "Лавка Жерсена". В ней он возможно хотел показать, как быстротечна "слава мира", как коротка власть и сама жизнь, а вечно лишь одно искусство.

Подлинным представителем французского рококо стал Франсуа Буше, ибо в его искусстве гедонизм рококо, доходящий до фривольности, пре­небрежение к конструктивному, рациональному, разумному, как и вся утонченная культура "рокайльного языка", выразилось в полной мере.

Буше был истинным сыном своего века, все умевшим делать сам от панно для отелей до эскизов на костюмах. И все это - галантные

празднества, пастушеские идилии, мифологические, жанровые, религи­озные темы - разыграно, как современная ему пастораль, все выража­ет откровенно-чувственное наслаждение жизнью, во всем царствует бело-розовая героиня - богиня Флора. Типичные сюжеты - "Триумф Ве­неры" или "Туалет Венеры", "Купанье Дианы и т.д.

Уже будучи знаменитым художником, Буше становится объектом жесточайших нападок теоретика эстетических идей Просвещения Дидро, видевшего в нем яркое порождение всего, с чем боролись просветите­ли, но не отказывающего ему в высоком профессионализме.

Просвещение как мощное идейное движение, начавшееся в Англии, формируется во Франции с 40-х годов XVШ в. Монтескье, Вольтер, Гольбах, Руссо происходили из разных слоев общества, но отношение к старому режиму, несостоятельность которого была для них очевид­на, требование равенства, оценки человека по заслугам личности, а не по сословным привилегиям объединили мыслящих людей Франции. Так во Франции началась эпоха Просвещения, определенные нравственные, этические и эстетические принципы которого направили искусство в новое русло.

Раскопки античных городов, некогда погибших под лавой вулкана, работы немецкого ученого Винкельмана его вышедшая в начале 60-х годов "История искусства древних" изменили эстетические идеалы, вкусы, требования.

Образцом для подражания становится теперь не Рим, который был идеалом для художников Ренессанса и классицистов XVП в., а Эллада, ибо в греческом искусстве больше тепла, задушевности, поэтичности. стилизация греческого искусства окрашена романтическим чувством. В моду входит английский ландшафтный парк, с виду не тронутый рукой человека, полная противоположность французскому регулярному. Кра-

сота образа складывалась из простоты и ясности пропорциональных

членений и форм. Изящество рококо соединено в нем с ясностью рож­дающегося неоклассицизма.

Просветительские идеи не только влияли в целом на развитие ис­кусства, просветители активно вмешивались в его ход. "Салоны" Дид­ро были первой формой критической литературы по искусству. Утверж­дение просветительских идей шло от имени третьего сословия, вышед­шего на арену истории и заявившего о себе и в искусстве. Обозна­чившийся в 60-70-х годах интерес к голландскому реализму был выз­ван несомненным влиянием буржуазии. В русле этих новых эстетичес­ких идей развивается искусство Жана Батиста Симеона Шардена, ху­дожника, создавшего, в сущности, новую живописную систему. Шарден начал с натюрморта, ранее мало развитого жанра во Франции.

Столь же искренен, достоверен и тонко живописен Шарден в жан­ровой живописи. В противовес аристократическим галантным праздни­кам праздникам и пастушеским идиллиям Шарден, выражая вкусы буржу­азии, начинает изображать размеренность, порядок, уют буржуазного быта.

Французская скульптура XVШ столетия развивается иначе, чем в предыдущем веке. Собственно, изменяются не задачи ее, а темы и еще решительнее - формы. В своем развитии скульптура проходит те же этапы, что и живопись. Если говорить схематично, то это преиму­щественно рокайльные формы в первой половине века и нарастание классицистических черт - во второй.

Монументальность форм, еще жив дух барокко предшествующей поры. Но в следующие произведения говорят о новом эстетическом идеале эпохи: быстрое движение, резкий поворот, исключающие мед­ленный торжественный ритм, свойственный скульптуре XVП в.