

Пушкинский Intr

Летний интенсив
«Мировая история искусств»

Партнер Академии Пушкинского

Искусство Франции XVII–XVIII веков

Между реальностью и утопией

Искусство Франции XVII–XVIII веков. Между реальностью и утопией

XVII век – это время, когда во многих странах Европы (Испании, Голландии, Фландрии и Франции) образовались национальные школы живописи. Но центром развития европейского искусства все еще оставалась Италия. Она привлекала всех, кто хотел познакомиться с памятниками античности, эпохи Возрождения и работами современных итальянских художников, самым прогрессивным из которых был Караваджо. У Караваджо было много последователей, в том числе во Франции. Одним из ведущих французских караваджистов стал Валантен де Булонь.

Он часто писал картины на религиозные сюжеты, но, как и Караваджо, не идеализировал своих героев, показывая их максимально земными. У активно жестикулирующих персонажей картин могут быть морщинистые лица и грязные руки. Часто даже библейские патриархи одеты в костюмы XVII века.

Искусство Франции XVII–XVIII веков. Между реальностью и утопией

Валантен де Булонь «Отречение святого Петра»

Картина «Отречение святого Петра» строится на резких контрастах света и тени, фон при этом остается темным. Свет как будто падает из окошка наверху: такое освещение называют «погребным». Благодаря этому приему картина производит сильный драматический эффект.

Валантен де Булонь дружил с крупнейшим французским художником XVII века Никола Пуссенем, который был основоположником нового стиля живописи – классицизма. Несмотря на то, что почти всю свою жизнь Пуссен прожил в Италии, а придворным художником французского короля Людовика XIII был совсем недолго, он оказал огромное влияние на французскую живопись. Картина «Великодушие Сципиона» была написана незадолго до отъезда Пуссена в Париж. Сюжетом ее стал эпизод из древнеримской истории. После завоевания Карфагена солдаты привели к римскому полководцу Сципиону пленницу – красивую девушку, которая оказалась невестой знатного карфагенянина. Сципион, хотя и был поражен красотой девушки, отдал ее законному жениху.

В трактовке Пуссена Сципион – это типичный герой классицизма. Выбирая между гражданским долгом и личным чувством, он отдал предпочтение долгу. Пуссен часто изображал сильные характеры и героические поступки, черпал сюжеты в литературе, античной истории и мифологии. Его картины всегда построены ясно и логично. На полотне «Великодушие Сципиона» двенадцать персонажей расположены группами по четыре человека, копья воинов справа симметрично уравновешены фасциями слева. Цветовыми акцентами выделены фигуры главных героев: желтым – Сципиона, синим – пленной девушки. Цвета не очень разнообразны и играют второстепенную роль. В основном Пуссен использовал три основных цвета: красный, желтый, синий. Главным для художника был четкий рисунок.

Еще один крупный представитель классицизма – Клод Лоррен. Как и Пуссен, он почти всю жизнь провел в Италии. Прославился как пейзажист: писал море, бухты, гавани, равнины. Его очень продуманные, «сочиненные» лирические пейзажи построены по правилам линейной и воздушной перспективы. Деревья, изображенные по бокам картины, словно кулисы сцены, на которой разворачиваются сюжеты из истории или мифологии. Вне зависимости от содержания этих сюжетов, пейзажи Лоррена всегда гармоничны – без резких переходов, контрастов и эмоционального напряжения.

Искусство Франции XVII–XVIII веков. Между реальностью и утопией

Клод Лоррен «Похищение Европы»

Погода на его картинах всегда ясная, действие происходит в теплое время года.

Работы Лоррена долгое время считали образцом, в соответствии с которым оценивали пейзажи других французских художников.

Искусство Франции XVII–XVIII веков. Между реальностью и утопией

В то время как Пуссен и Лоррен работали в Италии, главным художником в Париже, при дворе Людовика XIII, был Симон Вуэ. Он выполнял заказы короля и его ближайшего окружения, например, картина «Благовещение» была написана для дворца кардинала Ришелье в Париже. В живописи чувствуется влияние Рубенса с его вниманием к цвету, а сама композиция, лица, театральные жесты Марии и Гавриила отмечены чертами итальянского барокко. При этом по сравнению с барочной живописью произведения Вуэ более спокойны и рациональны. Он испытал воздействие разных стилей и направлений, поэтому его творчество неоднородно. Заслуга Вуэ состоит в том, что он смог создать «официальное искусство» французской монархии, привнеся в него современные тенденции живописи. Вуэ оставил после себя большую мастерскую. Из нее вышло несколько крупных художников, которые определили искусство эпохи Людовика XIV.

Шарль Лебрен был главой французской королевской Академии живописи и скульптуры, которая открылась в 1648 году. Если в Средние века художники объединялись в гильдии, то теперь, чтобы получить признание, они вступали в Академию. Скоро этот институт стал контролировать всю художественную жизнь Франции.

Позднее по образцу французской открылись Академии в Берлине, Вене и Петербурге. В Академии был предложен абсолютно новый метод обучения искусству, который включал систему конкурсов, а также не только практические, но и теоретические занятия.

Работы членов Академии регулярно экспонировались на выставках, и с тех пор участие в выставках было обязательным для каждого, кто хотел стать известным художником. Под эгидой Академии был издан первый в истории каталог с описанием выставленных работ.

Искусство Франции XVII–XVIII веков. Между реальностью и утопией

В Академии разгорелся спор последователей Пуссена («пуссенистов») и последователей Рубенса («рубенсистов»). Первые, вслед за Пуссеном, считали, что в живописи важнее всего хороший рисунок, а вторые, как и Рубенс, главной ценностью объявили цвет. По сути, это был не только художественный, но и философский спор о том, что важнее: рисунок или цвет, разум или чувства, мнение знатока или любителя. Хотя в Академии во главе с Лебреном преобладали «пуссенисты», и культивировался рисунок как основа картины, на рубеже XVII–XVIII веков спор завершился победой «рубенсистов».

После смерти Лебрена первым живописцем короля, директором Академии и королевских мануфактур стал его противник, «рубенсист» Пьер Миньяр. Они оба когда-то учились у Симона Вуэ, но Миньяр больше, чем Лебрен, уделял внимание цвету. Он часто писал женские портреты, причем модель могла изображаться в образе античной богини.

Под влиянием победы «рубенсистов» художники стали больше внимание уделять передаче чувств и эмоций человека. В качестве примера можно привести творчество Антуана Ватто, который прославился как мастер небольших театральных сцен и «галантных празднеств». В основном это лирические сюжеты: кавалеры и дамы танцуют, флиртуют и прогуливаются в парках. Даже в картинах на военную тематику, таких, как «Бивуак», Ватто, в отличие от художников XVII века, показывает не героическую битву, а отдых после боя.

Искусство Франции XVII–XVIII веков. Между реальностью и утопией

Антуан Ватто «Бивуак»

Это повседневная сценка, где нет полководца или главного героя, нет активного действия. По замыслу автора, намного важнее действия атмосфера, настроение, которое создает туман, рассеянный свет и сам пейзаж, написанный неяркими красками. Именно такое меланхолическое настроение очень характерно для картин Ватто.

Искусство Франции XVII–XVIII веков. Между реальностью и утопией

Ватто – самый знаменитый французский художник начала XVIII века, основоположник стиля рококо. Название стиля происходит от слова «rocaille» – орнамент в виде раковины, который был одним из любимых мотивов художников этого стиля. Рококо появился как реакция на грандиозные, подавляющие человека ансамбли и парадное искусство XVII века. Маятник качнулся в другую сторону: у заказчиков появилось желание окружить себя комфортом, приятной и непринужденной атмосферой.

Рококо достиг расцвета в эпоху Людовика XV, распространившись не только во Франции, но и в других странах Европы. В XVIII веке художественные школы Испании, Фландрии и Голландии ослабели, даже Италия перестала быть центром художественной жизни, уступив эту роль Франции. Художники и любители искусства теперь совершали «паломничества» не только в Рим, но и в Париж.

Главным представителем стиля рококо и самым влиятельным художником при Людовике XV был Франсуа Буше. Он выполнял заказы короля, высшей знати и придворных, был любимым художником фаворитки короля маркизы де Помпадур.

Буше декорировал придворные праздники, создавал картоны для шпалер, рисунки для росписи фарфора, писал портреты и картины для украшения интерьеров, прежде всего пасторали (обаятельные, идиллические пейзажи с изящными пастушками и пастухами), а также произведения на мифологические темы, в частности с любовными сюжетами.

Искусство Франции XVII–XVIII веков. Между реальностью и утопией

Франсуа Буше «Геркулес и Омфала»

Буше иллюстрирует эпизод мифа о Геркулесе и царице Омфале. Герой попал в плен к царице, которая унижала его, заставляла носить женское платье и прясть, а сама носила его львиную шкуру и палицу. В конце концов Геркулес влюбился в Омфалу. Художник не стал обращаться к героическим подвигам Геркулеса, а изобразил его в любовном порыве. Это полотно часто называют «самым страстным изображением поцелуя в истории живописи». В произведении ощущается сильное влияние Рубенса, в частности в использовании насыщенного колорита.

Франсуа Буше «Юпитер и Каллисто»

В дальнейшем краски у Буше стали нежнее и светлее, как, например, в картине «Юпитер и Каллисто». Она целиком построена на розовых, голубых и бледно-зеленых тонах. В XVIII веке таким пастельным цветам давали оригинальные названия: «цвет бедра испуганной нимфы», «розы, плавающие в молоке», «резвая пастушка», «веселая вдова». Буше выбрал эпизод мифа о том, как бог Юпитер влюбился в нимфу Каллисто и явился к ней в виде богини Дианы, поэтому на картине изображены две юные девушки. Тем самым художник подчеркивает, что искусство может не только поучать, но и развлекать зрителя.

Искусство Франции XVII–XVIII веков. Между реальностью и утопией

Творчество Франсуа Буше очень любила аристократия, но часто критиковали философы эпохи Просвещения, особенно Дени Дидро, который был основоположником современной художественной критики и оставил целую хронику с обзорами выставок Академии. В XVIII веке выставки начали проводить в Квадратном салоне Лувра, из-за чего они получили свое название – Салоны.

Дидро восторженно писал о творчестве Жан-Батиста Симеона Шардена, прославившегося как создатель сценок из жизни третьего сословия и натюрмортов. Оба жанра находились внизу художественной иерархии. Более того, Шарден, в отличие от голландских художников, не наделял предметы в натюрмортах аллегорическим и символическим смыслом. Он пытался исследовать и передать, как выразился Дидро, «саму сущность предметов».

Искусство Франции XVII–XVIII веков. Между реальностью и утопией

Франсуа Буше «Натюрморт с атрибутами искусств»

Например, в «Натюрморте с атрибутами искусств» он изобразил инструменты и предметы для занятий архитектурой, скульптурой и живописью. Каждая вещь реальна и осязаема. Шарден достигает этого с помощью живой и разнообразной фактуры мазков, которые лепят форму предметов.

Жан Батист Грёз «Первая борозда»

Идеи Просвещения отразились и в творчестве Жан-Батиста Грёза. Он был представителем сентиментализма. В основе этого направления культ чувства и идея возвращения к простоте и природе. Живопись Грёза очень близка литературным произведениям Жана-Жака Руссо, который призывал восхищаться чувствительными сердцами и добродетелями простых крестьян. Вот и на картине Грёза «Первая борозда» отец семейства передает плуг своему сыну, рядом вся семья радуется этому событию.

К своим картинам Грёз писал длинные комментарии, где пояснял, кто есть кто из персонажей, что он делает, и какая мораль из этого следует. Тем самым живопись превращалась в простую иллюстрацию, но у публики она вызывала восторг: перед картинами Грёза собирались толпы зрителей, размышляли и плакали над сюжетами. Грёз был известен своими сентиментальными, порой слащавыми женскими образами – такими, как на картине «Сладострастие». Вокруг головы героини – венец из звезд. По замыслу Грёза, венец указывает на то, что «чувство на какое-то мгновение уравнивает нас с богами».

Искусство Франции XVII–XVIII веков. Между реальностью и утопией

Параллельно с середины XVIII века во Франции начал оживать интерес к античности. Это отразилось, например, в пейзажах Юбера Робера. В основном он писал архитектурные фантазии с величественными руинами. В его картинах древность всегда сопоставлена с современностью: в композицию включены фигуры итальянцев, обживающих старинные развалины. Это не героическая античность в духе Пуссена, а скорее романтическое переживание утраты былого величия.

В то же время к концу XVIII века стал актуальным классицизм Пуссена. Он казался альтернативой стилю рококо, который к тому времени уже исчерпал себя. Большую роль в изменении вкусов сыграли и археологические раскопки, благодаря которым были открыты древнеримские города Помпеи и Геркуланум. Погребенные под слоем пепла после извержения Везувия, они отлично сохранились. Это породило всплеск интереса к античности по всей Европе. При Людовике XVI настала эпоха неоклассицизма.

Жа-Луи Давид
«Андромаха, оплакивающая Гектора»

Главным представителем неоклассицизма во Франции стал Жак-Луи Давид, дальний родственник Франсуа Буше. Для картины, за которую Давид получил звание академика, он выбрал сюжет из «Илиады» Гомера. Андромаха оплакивает убитого своего мужа Гектора, убитого Ахиллесом. В работе можно увидеть все основные черты неоклассицизма: сюжет взят из античности, композиция простая и строгая, пространство неглубокое, как у античного рельефа, рисунок хорошо проработан, а цвет играет второстепенную роль.

Искусство Франции XVII–XVIII веков. Между реальностью и утопией

Интересно, что замысел произведения навеян не только античными рельефами, но и картинами Пуссена. Спор, который в начале XVIII века завершился было победой «рубенистов», в конце века снова вывел вперед «пуссенистов». Но темы в искусстве были уже новыми: с помощью античного сюжета Давид выражает современную ему политическую и гражданскую позицию. Гектор – это герой, который погиб, защищая свою Родину. У Давида он – образец для подражания.

Картина написана незадолго до Великой Французской революции, в которой Давид принимал активное участие. Его ждала еще долгая жизнь и огромная популярность в эпоху Наполеона, но история искусства Франции XVIII века завершилась, когда рухнул Старый режим. После Революции для французской культуры наступил новый этап.

