

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра истории России и археологии

СТИЛЬ РОКОКО В ЖИВОПИСИ XVIII ВЕКА: ФРАНЦИЯ И РОССИЯ

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки III курса 381 группы
Направления подготовки 50.04.03 «История искусств»
Профиля «История культуры и искусства»

Института истории и международных отношений

Шевченко Елены Петровны

Научный руководитель
д.и.н., профессор
должность, уч.степень, уч.звание

подпись, дата

С.А. Мезин

Зав. кафедрой
д.и.н., профессор
должность, уч.степень, уч.звание

подпись, дата

С.А. Мезин

Саратов 2017 год

Введение. На рубеже XVII-XVIII вв. во Франции возник стиль рококо, он стал своеобразной вершиной развития европейской аристократической культуры. В этом последнем взлете всё ранее найденное было как бы сведено в некую гармоничную систему норм этикета, правил галантного общения и хорошего тона, а сама жизнь во всех ее проявлениях превращалась в произведение искусства, выверенное и отточенное во всех мелочах. Аристократическая культура накануне Французской революции 1789 года переживала свой удивительный и неповторимый расцвет.

Мы рассматриваем рококо как целостную стилевую систему, основанную на мировоззренческих, эстетических и философских установках, как самостоятельный историко-культурный феномен, проявивший себя во всех видах искусства во многих странах Европы в том числе и в России¹.

XVIII век – один из интереснейших и вместе с тем напряженных периодов в истории нашей страны. Изучение этого времени с позиций развития культуры и искусства, а также проявлений в нашей живописи – европейского рококо, представляется делом далеко не простым, достаточно спорным, но на наш взгляд важным и актуальным. Выбор этой темы автором и её исследование обусловлены недостаточной разработанностью проблемы, ведь в первую очередь искусствоведы связывают данный стиль в отечественной культуре с декоративно-прикладным искусством, архитектурой, но не живописью. Мы же попытались проследить элементы рококо в творчестве русских художников и представителей россики в XVIII веке.

Перелом в русской культуре от Средневековья к Новому времени был не одномоментным волевым актом, а весьма длительным сложным противоречивым процессом, определяемым конечной целью – европеизацией всей отечественной культуры. Истоки этого восходят к XVII веку, а точнее, к последней его четверти, когда началось обновление традиционных основ

¹ См.: *Капустина И.В.* Рококо: этапы развития и проблемы стиля. Опыт Франции и Германии : Дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.04 : М., 2004. 241 с.

русской культуры. Но назвать переломным временем только Петровскую эпоху – тоже неверно, ведь запал созидательной программы был настолько велик, что для воплощения предначертаний Петра потребовались усилия еще нескольких последующих поколений. Завершение начатого им приходится на значительно отдаленное от Петровской эпохи время, а именно на вторую половину XVIII века, когда в России утвердилась культура Просвещения.

В XVIII веке начинает наблюдаться стилистически неоднородная картина, в которой отразилась амбивалентность культурных процессов. Одновременно можно было наблюдать французский классицизм, италянизирующее барокко, стиль регентства (рококо), «шинуазри» и прочее. Хотя к концу царствования Петра барочная тенденция стилеобразования становилась все более очевидной².

Ситуация «полистилизма» этого переломного времени в какой-то мере определялась фактором моды, запросами заказчика, его вкусом, когда появилось право выбирать что-то для себя из тех или иных западных образцов. Поэтому, когда мы говорим об используемых модных мотивах, то в целом практически любое стилевое явление в этот период выглядит достаточно поверхностно, косметически. Отсутствие глубокой эстетической основы затрудняет классификацию многих произведений отечественных авторов, представляющих изобразительное искусство XVIII века.

К концу царствования Петра I придворная культура все более тяготела к пышности и роскоши. «Петровское барокко» оказалось недолговечным. По словам, Л.Г. Емохоновой, осуществить то, что задумал Петр, оказалось под силу «елизаветинскому рококо», «екатерининскому классицизму» и особенно – «александровскому ампиру»³.

Среди всего этого разнообразия и полистилистики XVIII века в России нас в рамках ВКР интересовал стиль рококо на русской почве. Причем, мы

² Кириллов В.В. На переломе от средневековья к новому времени (русская модель европеизации архитектуры) // Вестник Моск. ун-та. Сер. 8. История. 1997. №2. М., 1987. С.59-72.

³ Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. Учебное пособие. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 468.

попытались проследить рокайльные проявления в живописи, где всё не было так однозначно, как, например, в декоративно-прикладном искусстве. В процессе написания ВКР мы столкнулись с проблемой, когда одно живописное произведение может иметь отличительные черты различных стилей. Поэтому мы можем говорить только об элементах рококо в русской живописи XVIII века.

Ситуация, когда в России на протяжении всего интересующего нас столетия работали приглашенные западные мастера, нами учитывалась. Ведь в петровское время иностранные художники выполняли роль потенциальных учителей для начинающих русских живописцев; в середине века складываются так называемые паритетные начала в положении иностранных и отечественных мастеров; а вот в конце столетия плеяда русских художников уже сложилась, но приезды больших европейских «мэтров» по приглашению императрицы все-таки были еще довольно частыми⁴.

Объектом данного исследования является художественная культура XVIII века. **Предметом** – стиль рококо. **Цель** выпускной квалификационной работы – изучение стиля рококо в живописи Франции и России.

Задачи выпускной квалификационной работы:

1. Рассмотреть рококо с позиций ведущего стиля французского искусства первой половины XVIII века, дать его характеристику.
2. Проследить стилистику рококо в творчестве французских художников.
3. Изучить разностилье Петровского времени конца XVII – первой трети XVIII вв, «Елизаветинское рококо» середины столетия, а также рококо во второй половине века – времени правления Екатерины II.
4. Проанализировать творчество русских художников и представителей россики, работавших в XVIII веке в стиле рококо.

⁴ См.: *Евангулова О.С.* Изобразительное искусство в России первой четверти XVIII века. Проблемы становления художественных принципов Нового времени. М., 1987. 294 с.

Теоретическая и практическая часть ВКР найдет свое применение у преподавателей по предметам: мировая художественная культура (МХК), история искусств.

Научная новизна ВКР. Магистрантом предпринята попытка проанализировать живописные работы XVIII века как русских художников, так и представителей россики, с позиций наличия в них элементов стиля рококо.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты ВКР были изложены автором в докладах на десяти конференциях и в двух статьях.

Структура исследования определяется поставленной целью и задачами. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и литературы, трех приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первом параграфе главы I «Рококо как ведущий стиль во французском искусстве первой половины XVIII века» дается характеристика стиля рококо. Словом «*рокайль*» (фр. *rocaille*) во Франции издавна называли украшения в виде грубо обработанных камней (*roc* – скала) и раковин, которыми декорировали садовые гроты и фонтаны⁵. Позднее этим словом стали обозначаться всяческие формы, напоминающие украшения подобного рода. Слово приобрело особый семантический ореол: каприз природы, прихоть воображения, нечто необыкновенное, причудливое, вычурное. Отсюда и термин *rococo*. В лексиконе историков искусства слово рокайль и рококо употребляются как синонимы⁶.

Понятие «рококо», укоренившееся в искусствоведении, не претендовало до недавнего времени на отражение магистральных духовных процессов эпохи, обозначая стилевые второстепенные явления в искусстве, являлось дискуссионным в искусствознании, оценивалось крайне неоднозначно.

⁵ Pignatti T. The Age of Rococo. London, 1988. P. 9.

⁶ Даниэль С. Рококо: От Ватто до Фрагонара. СПб., 2010. С. 12.

Ставилось под сомнение рассмотрение рококо в качестве самостоятельного стиля. Однако, с 30-х годов во Франции (Aragon L., Kimball F., Levey M., Parker K., Mathey J., Reay L.), с 60-х годов XX века в отечественной науке (Чегодаев А.Д., Кожина Е.В., Мальцева Н.А., Алпатов М.В., Золотов Ю.К., Герман М.Ю., Кантор А.М., Лазарев В.Н., Лившиц Н.А., Немилова И.С., Якимович А.К.) в рококо начинают усматривать стиль, представляющий весьма значительный срез культурной жизни.

По нашему мнению, рококо является центральным эпохальным стилем XVIII столетия, сконцентрировавшим в себе весь спектр наиболее знаковых открытий, достижений и прозрений эпохи. При этом рококо отнюдь не исчерпывает собою все стилистическое многообразие европейской культуры XVIII века и даже двух первых его третей, где затянувшееся барокко, сентиментализм, ранний неоклассицизм и предромантизм вместе образуют сложную причудливую смесь. Рококо отразило игровой дух аристократической культуры галантного века, стало выражением доминирующего в ней особого характера высокого досуга.

Итак, рококо – это целостная культура, существующая в относительно коротком отрезке времени. Этот стиль, получивший распространение в первой половине XVIII века, зародившись и ярче всего проявившись во Франции – законодательнице мод этого столетия, возник как результат кризиса эпохи абсолютизма, строгих, жёстких, схематичных норм классицизма и вычурности, тяжеловесности барокко. Рококо – порождение исключительно светской культуры, еще уже – двора. Лозунгом краткого, недолговечного века рококо становится «искусство как наслаждение», цель которого – возбуждать легкие, приятные эмоции, ласкать глаз причудливым узором линий, изысканными сочетаниями светлых нарядных красок.

Во втором параграфе главы I рассматривается рококо в творчестве французских художников. Ранний этап развития французского рококо пришелся на период правления регента Филиппа Орлеанского, и длился он

примерно до 1725 (так называемый стиль регентства). На эпоху правления же Людовика XV, приходится развитое рококо – это примерно 1725-1750 годы. Расцвет стиля относится к 1730-1740-м годам⁷.

В эту переломную пору, на рубеже двух столетий, в условиях еще не наступившего четкого размежевания художественных течений было возможно появление такого большого художника как *Антуан Ватто* (1684-1721). Он по праву считается основоположником жанра «галантных празднеств» и ярчайшим представителем стиля рококо, характерными чертами которого являются: камерность масштаба и замысла, отсутствие психологизма, легкомыслие веселой шутки, прихотливость выдумки, довольно светлый красочный тон, жеманство и измельченность форм, присутствие амуров.

Франсуа Буше (1703-1770) считал себя последователем Ватто. Но существует принципиальная разница между глубокой содержательностью искусства Ватто и внешним декоративизмом творчества Буше, ставшего в середине XVIII века законодателем художественных вкусов во Франции. В гравюрах последнего острохарактерные жанровые сценки предшественника превращались в орнаментальные виньетки. Рисунки Буше не столь одухотворены, как рисунки Ватто, но они по-своему выразительны и эмоциональны. Буше умел строить композиции на сочетании ритмики целого и характерной детали.

Самый талантливый ученик Буше – *Жан Оноре Фрагонар* (1732-1806) унаследовал от учителя внешнее изящество, свободу композиции и смелость колорита, но он попытается соединить их с большей эмоциональной внутренней углубленностью в передаче образов и сюжетов. Особенность искусства Фрагонара состоит в том, что оно, едва ли не более чем искусство других живописцев XVIII столетия, проникнуто гедонизмом, поэзией

⁷ Всеобщая история искусств / Под общ ред. Ю.Д. Колпинского и Е.И. Ротенберга. В 6 томах. Т. 4. М., 1963. С. 638.

наслаждения. Но в лучших своих вещах он свободен от холодной изощренности эпигонов Буше, в них много неподдельного чувства.

Глава II посвящена изучению элементов рококо в творчестве русских художников и представителей россики в XVIII веке. **В первом параграфе** рассматривается разностилье Петровского времени. При Петре Великом русская жизнь круто поворачивается в сторону Европы. В «прорубленное окно» пахнуло свежим воздухом новой культуры. За границу посылаются русские питомцы для приобщения к новой живописной культуре. Старые традиции резко и безжалостно обрываются⁸.

Историю русской живописи, как части общеевропейской культуры, принято начинать с двух художников, прошедших обучение за границей, Андрея Матвеева и Ивана Никитина. Посланные Петром Великим за границу, они вывозят оттуда новые образцы живописи, дотоле совершенно неведомые на Руси. К сожалению, творческая судьба обоих была по разным причинам очень недолгой. Но даже в том малом наследии мы находим интересную для нашего исследования работу – «Портрет барона С.Г. Строганова» кисти *Ивана Никитича Никитина* (1680-1742). Если в ранних картинах художника видна «неуклюжесть», прослеживается незнание анатомии, отсутствует легкость, отчасти ощутима связь с парсунами, то данный портрет, показывает нам, что художник был знаком с приемами главенствующего стиля эпохи – рококо, легкого и игривого, но использовал его лишь тогда, когда это действительно соответствовало характеру модели⁹.

Для русской живописной школы огромное значение имели многочисленные приезжие мастера, приглашенные Петром I, такие как И.Г. Таннаур, Ф. Жувене, Л. Каравак, Ф. Пильман и др. Это практически первые представители "россики". Под этим термином понимается творчество иностранных художников, работавших в России и соответственно – их

⁸ Грищенко А. О связях русской живописи с Византией и Западом. XIII-XX века. Мысли живописца. М., 1913. С. 34.

⁹ См.: Андросов С.О. Живописец Иван Никитин. СПб., 1998. 211 с.

произведения (созданные в России)¹⁰. В ВКР анализируются с позиций рококо работы *Луи Каравака*: «Портрет цесаревен Анны Петровны и Елизаветы Петровны» и «Портрет царевны Елизаветы Петровны ребенком».

Этапным для становления русского портрета в середине XVIII столетия было творчество *Ивана Яковлевича Вишнякова* (1699-1761). Интерес представляет его «Портрет Сарры Элеоноры Фермор». Сложная поза, данная в легких противоречивых движениях, выдержана в духе стиля рококо, господствовавшего при елизаветинском дворе. Однако при этом в портрете господствуют проникновенная тишина и завроженность, несовместимые с обычными представлениями о рокайльном стиле.

Во втором параграфе анализируется «Елизаветинское рококо» середины XVIII века. Из вызванных из-за границы живописцев наибольшего внимания заслуживает портретист *Георг Христофор Гроот* – крупнейший представитель россики, мастер манерный, но владевший необычайно тонкой и нежной кистью. Гроот выступает как художник рококо в его немецком варианте¹¹. В ВКР анализируется 6 его работ. После внезапной кончины Гроота срочно потребовался новый придворный живописец. В 1750 году на это место был определен австрийский живописец, яркий представитель рококо *Георг Гаспар Иосиф фон Преннер*. Художник пробыл в России пять лет и написал один из роскошных портретов императрицы, на котором Елизавета Петровна представлена в цветочном обрамлении (в соответствии с традицией изображения мадонны в западноевропейском искусстве).

Рядом с западноевропейскими мастерами стиля рококо в России середины XVIII века успешно работали отечественные художники. Они не учились за границей, это были талантливые самоучки, которые что-то «урывали для себя» от общения с иностранными художниками или от работы на них. Среди мастеров декоративной живописи выделялся *Борис Васильевич Суходольский*. Он работает над созданием нескольких десюдепортов (в пер. с

¹⁰ *Малиновский К.В.* Художественные связи Германии и Санкт-Петербурга в XVIII веке. СПб., 2007. С. 239.

¹¹ Там же. С. 283.

французского *dessus de porte* "над дверью") – наддверных декоративных панно. Эти картины имеют необычный прихотливый формат, всегда помещаются над дверным проемом и не рассчитаны на внимательное разглядывание с близкого расстояния. Они отличаются приятным, светлым и ярким колоритом. Их главным и, по сути, единственным назначением было украшение парадного интерьера. Эти «галантные сцены» на фоне сочиненного пейзажа принято считать аллегориями науки, музыки и т.п. Таким образом, мы можем наблюдать на русской художественной почве галантную стилистику рококо.

Луи Токке оказывается в Петербурге в 1756 году специально для написания большого парадного портрета императрицы Елизаветы Петровны. Его живопись демонстрировала все лучшие качества французского рококо – стиля изысканных гнутых линий и нежнейшего колорита, выдержанного в пастельных тонах¹². В ВКР анализируются два «Портрета императрицы Елизаветы Петровны» 1756 и 1758 годов.

В 1750-е годы разнообразил стиль рококо в русской живописи итальянский мастер *Пьетро Ротари*. Он привез с собой и затем написал уже в России огромное количество так называемых «головок». Этот тип небольшой картинки с оплечным или погрудным изображением юных дев, зрелых дам и молодых людей чрезвычайно был популярен в Европе и понравился при российском дворе. Екатерина II, занятая украшением Петродворца, купила у Ротари более 300 работ, разместив их в петергофском кабинете «Мод и граций».

В третьем параграфе прослеживается рококо в живописи России второй половины XVIII века. *Стефано Торелли* – типичный мастер легкого, нарядного придворного стиля рококо. В своих декоративных композициях, украшающих Зимний дворец (плафоны), Китайский дворец в Ораниенбауме (настенные панно), он часто использовал мифологические и аллегорические

¹² *Врангель Н.* Иностранцы в России // Старые годы. 1911, июль-ноябрь. С. 45.

сюжеты. В блистательных, пышных композициях Торелли соединяются документальная точность и свободная игра фантазии, что характерно для декоративной живописи барокко и рококо («Диана и Эндимион»). Его «Екатерина II в образе Минервы, окруженная музами» – типичная декоративная композиция, исполненная в духе рококо, – легкое, грациозное.

Французский живописец, миниатюрист и пастелист *Жан-Франсуа де Самсуа* создал одиннадцать аллегорических портретов (жанр, излюбленный в эпоху рококо). На них изображены близкие подруги великой княгини Екатерина Алексеевны, будущей императрицы¹³.

Жан-Батист Лепренс стал последним представителем россики XVIII века, работавшим в России с 1758 по 1762 годы, в стиле Буше, использовал приемы рококо¹⁴. Его русские мадонны на пейзажном фоне с русской избой – по-рокайльному очаровательны.

Черты стиля рококо мы встречаем у русского художника, крепостного мастера графа П.Б. Шереметева – *Ивана Петровича Аргунова* (1727-1802), обучавшегося какое-то время «живописной науке» у Гроота. Целый ряд ранних портретов его кисти справедливо связывают с рокайльной стилистикой. В рамках нашего исследования интерес представляет работа «Умиряющая Клеопатра». Сам трагический сюжет несколько не интересует создателя произведения, не трогает он и зрителя. Смерть Клеопатры – лишь повод для создания облика прославленной красавицы древнего мира, ее великолепной наготы, что вносит в картину нотку пикантности и остроты, столь характерные для живописи рококо¹⁵.

В работах *Фёдора Степановича Рокотова* (1735-1808), исполненных в конце 1750-х – начале 1760-х годов явно прослеживаются черты рокайльного стиля. Так, в раннем его «Портрете княжны Е.Б. Юсуповой» чувствуется влияние Токке, одного из учителей художника. Превалируют голубоватые

¹³ См.: Государственный музей-заповедник «Ораниенбаум», Санкт-Петербург. Автор вступительной статьи и составитель каталога Е. Кочерова. Калининград, 2008. 64 с.

¹⁴ См.: *Hédou Jean Le Prince et son oeuvre*. Paris, 1879.

¹⁵ См.: *Селинова Т.А.* Иван Петрович Аргунов, 1729-1802. (Иван Аргунов). М., 1973. 212 с.

холодные тона, как в пастельной живописи, что свойственно Токке и стилю рококо. Мифологическое полотно Рокотова «Венера, Амур и Сатир» представляет зрителю достаточно игривую сценку в духе рококо¹⁶.

В творчестве еще одного корифея русской живописи *Дмитрия Григорьевича Левицкого* (1735-1822) мы также находим примеры, которые отчасти возможно отнести к рокайльной стилистике. На наш взгляд, это серия портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц.

Несомненно, в них присутствуют отголоски европейского рококо: театральность поз и театральный декоративный фон, тщательно прописанные наряды, изящество и очаровательные улыбки, но от европейского стиля отличает скромность и сдержанность колористического решения. Левицкому удалось в этих картинах передать атмосферу кокетливого жеманства и манерности, которая окружала воспитанниц Смольного института.

В заключении изложены основные выводы. Все характерные особенности рококо (камерность масштаба и самого замысла, отсутствие психологизма, легкомыслие веселой шутки, прихотливость выдумки, светлый красочный тон, жеманство и измельченность форм) проявились в творчестве французских художников: А. Ватто, Ф. Буше, О. Фрагонара. Идейная основа стиля – красота и вечная молодость, галантное и меланхолическое изящество, бегство от реальности, стремление укрыться от этой реальности в пастушеской идиллии и сельских радостях. Вместо контрастов и ярких красок в живописи появилась иная гамма цветов, легкие пастельные тона: голубоватые, розовые, сиреневые, пепельные. В тематике преобладают пасторали (пастушеские мотивы), где персонажи не обременены тяготами жизни, а предаются радостям любви на фоне красивых ландшафтов в окружении овец.

Такую идиллическую картину в искусстве можно было наблюдать в Европе и непосредственно во Франции (прародительнице рококо). Если же

¹⁶ См.: *Молева Н.* Загадки Рокотова. М., 1994. 213 с.

говорить о России, то она на рубеже XVII – XVIII веков, поставленная перед фактом отставания от Запада, и желая, как можно скорее наверстать упущенное, вынуждена была ускоренными темпами перенимать его достижения.

Произведения русских художников XVIII века и представителей россики этого периода нами были систематизированы, подвергнуты искусствоведческому анализу. Мы выделили из множества русских и иностранных художников, работающих в России XVIII века тех, кто каким-то образом, в большей или меньшей степени, даже частично (фрагментарно) продвигал стилистику рококо на русской почве. В их число вошли русские художники: Никитин, Вишняков, Суходольский, Аргунов, Рокотов, Левицкий, Антропов.

В **Приложении 1** представлены иллюстрации. В **Приложении 2** и **3** Таблицы.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

1. Шевченко Е.П. Рококо в западноевропейском искусстве XVIII века // Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании: Материалы Междунар. научно-практ. конф. (Саратов, 9 февраля 2015г.). - Вып. 8 (2). Саратов: ИЦ «Наука», 2015. – 244 с. С. 238-243 ISBN 978-5-9999-2298-4
2. Шевченко Е.П., Миниярова Н.С. Игра в человеческой деятельности // Педагогическое образование: развитие личности средствами искусства: III Международный сборник научных статей студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных / Под ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: ИЦ «Наука», 2016. – 472 с. С. 60-69 ISBN 978-5-9999-2657-9