

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

Жанр ню в эпоху рококо во Франции

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 522 группы Института искусств
по направлению подготовки 50.03.03 История искусств

Алаевой Елены Руслановны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2023

Введение. Рококо – один из самых изысканных и элегантных стилей в истории западноевропейского искусства. Этот стиль процветал в XVIII веке, когда после смерти Людовика XIV Францией начал управлять регент Филипп Орлеанский, осуществивший кардинальную смену строгого придворного этикета. Именно в этот период во Французскую культуру «ворвалась» эпоха легкомыслия, вседозволенности, жажды развлечений. Затем к власти приходит Людовик XV, благодаря его фаворитке Маркизе де Помпадур стиль рококо «расцветает» на французской почве во всех видах искусств.

Стиль рококо оказал значительное влияние на различные области искусства, включая архитектуру, живопись, декоративно-прикладное искусство, включая мебельное и ювелирное дело. Его основные черты – легкость и изящество. Французское рококо было особенно популярно в дворцовых интерьерах и резиденциях аристократии. Изящная и роскошная обстановка подчеркивала социальный статус ее обитателей. Рококо характеризуется светлыми, легкими тонами и грациозными формами, которые отражали радость жизни и стремление к удовольствиям.

Что касается живописи, она развивалась в это время под девизом расточительности и фривольности, столь распространившейся среди высшей знати. Жанр ню в живописи эпохи рококо, обрел новые более откровенные формы и способы выражения. Произведения данного жанра изображали обнаженное женское тело, подчеркивая идеалы данного времени. Для французских художников XVIII века жанр ню был не просто актом донесения сексуальности до зрителя, а также способом передать чувственность и красоту современных парижских женщин, кроме этого – способом воплотить самые откровенные и чувственные порывы.

Феномен рококо достаточно подробно изучен в рамках искусствознания, литературоведения, театроведения, музыкознания и других гуманитарных отраслей науки о культуре. При этом следует отметить, что с течением времени теоретическая литература по искусству все сильнее приобретает

культурологический оттенок. Особо стоит отметить две книги двухтысячных годов: монографию петербургского историка искусства С. Даниэля «Рококо: От Ватто до Фрагонара» (2007) и исследование немецкого историка культуры Е.Г. Баур «Рококо» (2007). В них рококо рассматривается в широком культурном контексте. Однако жанру ню не посвящено ни одного крупного исследования.

Актуальность данной работы предопределена потребностью во всестороннем изучении жанра ню, как самостоятельного жанра в искусстве, в период рококо во Франции.

Цель исследования: изучить произведения в жанре ню в контексте эпохи рококо во Франции.

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи:

1. проследить развитие историко-культурной ситуации во Франции XVIII века;
2. изучить особенности рококо в Французском изобразительном искусстве;
3. исследовать жанр ню;
4. выделить жанр ню, воплощающий мифологических героинь;
5. исследовать изображение парижанок XVIII века, запечатленных в жанре ню.

Методологическую базу исследования представляют труды М. Алпатова, Д. Бусловича, С. Даниэля, И. Капустиной и др.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладах на *трех* конференциях:

1. Доклад «Рокайльные произведения в Саратовском художественном музее имени А.Н. Радищева» / XI Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области», 5-8 октября 2022 года.

2. Доклад «Рококо во французском изобразительном искусстве» / XII научная студенческая конференция Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 20 апреля 2023 года.
3. Доклад «Женские образы в живописи XVIII века» / X Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» г. Саратов, 23-26 мая 2023 года.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников в количестве 30 штук и двух приложений.

Основное содержание работы

Первая глава «Стиль рококо в контексте западноевропейской культуры XVIII века» включает в себя два параграфа:

1. Историко-культурная ситуация во Франции XVIII века
2. Рококо в Французском изобразительном искусстве

Первый параграф посвящен становлению и развитию рококо в культурно-историческом контексте жизни Франции XVIII века, а также распространению и влиянию рококо на разные виды искусства.

Первые годы правления регента Филиппа Орлеанского, дяди будущего короля Людовика XV, были отмечены сменой строгого и торжественного придворного этикета на легкомысленную и более свободную атмосферу, в которой преобладала жажда удовольствий, развлечений и роскоши. Это свободолобие и расточительство повлияло на все виды искусства и сформировало само рококо.

Второй параграф посвящен развитию и становлению рококо в Французской живописи на примере творчества Антуана Ватто, Франсуа Буше и Жана Оноре Фрагонара. В этот период художественная тематика стала более смелой, а некоторые произведения чересчур откровенными.

Художники отличались многим: Ватто был непревзойденным мастером светотени, Буше – экспертом по портретной живописи, а Фрагонар – специалистом в пейзажной и жанровой живописи. Темы, которые они выбирали для своих картин, также различались. Ватто часто изображал повседневную жизнь знати и городских парков, Буше – создавал портреты королевского двора и знатных людей и писал пикантные мифологические сцены, а Фрагонар – элегантные пейзажи с курортов и уединенные сцены. Наконец, стиль каждого художника имел свои уникальные черты: Ватто – это мягкие, пастельные тона и изображения баловствующих молодых людей, Буше – живые портреты с остроумными деталями, а Фрагонар – тонкий юмор и изысканный вкус. Но все они стали олицетворением самого рококо в живописи.

Вторая глава «Обнаженная натура в творчестве французских художников XVIII века» содержит три параграфа:

1. Жанр Нью, история бытования
2. Жанр ню, воплощенный мифологическими героинями
3. Парижанки XVIII века, запечатленные в жанре ню

В Первом параграфе рассказывается история происхождения и становления жанра ню, начиная от каменного века и заканчивая эпохой рококо.

Изображение обнаженного тела в искусстве развивалось параллельно с развитием самого искусства, но его восприятие всегда зависело от культурных особенностей и эпохи. Такие изображения вызывали разное отношение в различных обществах на протяжении многих лет.

Расцвет жанра ню наступил в период рококо. Этот стиль привнес в сюжеты игривость, фривольность, чувственность и эротизм. Живописцы с энтузиазмом брались за самые пикантные мифы. Художники без устали воспевали восторги возвышенной, но притом вполне плотской любви и с удовольствием живо писали обнаженную натуру.

Во втором параграфе исследование идёт на тему изображения обнаженных героинь в контексте мифологических сюжетов. Жанр ню, воплощающий

мифологических героинь в период рококо в живописи французских художников, был очень популярен. В рамках этого жанра, художники изображали прекрасных женщин, обнажённых или полуобнажённых, часто с элементами аллегии и мифологии. Одной из самых популярных тем стали образы мифологических героинь, таких как Венера и Диана. Многие картины были созданы в этом жанре такими художниками как Жан Антуан Ватто, Франсуа Буше, Жан Оноре Фрагонар и другими. В этих работах легкость форм сочеталась с юмором и серьезностью аллегорических сюжетов, что отражает сам дух рококо.

В третьем параграфе рассматриваются произведения французских живописцев, изображавших обнаженных парижанок XVIII века. Для таких работ характерны элегантность, красота и грация женщин, а также элементы роскоши в виде дорогих тканей и ювелирных украшений. Кроме того, они часто содержали элементы сексуальности, вызывая скандальные отклики. Художники использовали различные техники для создания запоминающихся образов и привлечения внимания зрителя, делая работы жанра ню XVIII века уникальными и до сих пор привлекательными для искусствоведов и любителей искусства.

Парижанки XVIII века, запечатленные в жанре ню, отличались изяществом и элегантностью. Они часто были представлены сидя или лежа на мягкой мебели или подушках, обнажая при этом свои груди и ноги. В их позах было что-то игривое и вызывающее, но при этом они всегда сохраняли свою высокую социальную позицию и благородство через свой стиль и элегантность. Известные художники такие как Жан-Антуан Ватто, Франсуа Буше, Жан Оноре Фрагонар и Жан-Фредерик Шалль, создавали произведения, которые успешно передавали чувственность и красоту парижских женщин XVIII века.

Заключение. Стиль жизни при дворе Людовика XV, отмечавшийся расточительностью, праздностью, фривольностью и легкомысленностью оставил свой след на всём искусстве того времени. Художественный стиль рококо олицетворяет эту атмосферу вечного наслаждения и праздника, ведь он родился при дворе французской аристократии, в светской среде.

Орнаментальный элемент рокайля легко узнать по двойному С-образному изгибу. Французские истоки рококо восходят к творчеству художников-декораторов и прежде всего к Пьеру Лепотру, который отказался от тяжеловесных и монументальных форм барокко, смягчил крайности стиля Людовика XIV и явился создателем нового стиля. Искусство рококо отгораживается от проблем эпохи, замыкаясь в кругу рафинированного эстетизма.

Некоторые известные французские художники того времени, такие как Антуан Ватто, Франсуа Буше и Жан Оноре Фрагонар работали в этом стиле для высшего общества. Ватто – поэт счастливой безмятежности, беспечной и изысканной жизни, он создавал живописные элегии, лирические и просветленные. Творчество Ватто связывают с началом короткой, но очень яркой эпохи рококо. Стиль рококо складывается к 1720-м годам. В нем причудливо соединяются: гедонизм, интимно-кокетливый характер, откровенная фривольность, тяготение к экзотике, утонченность, грациозность, легкость, неисчерпаемая изобретательность, предельное совершенство формы.

Первое место среди тех мастеров, которые всецело подчиняются рококо, бесспорно, принадлежит Буше, он с идеальной полнотой воплощал именно тот тип художника, который был нужен современной французской аристократии. Искусство, по ее мнению, должно было перестать считать себя самостоятельной ценностью и сделаться всего только украшением быта. Ватто был в ее глазах слишком интеллектуальным, его лиричность была ненужной и утомительной помехой. Школа Ватто, по мнению Буше, была слишком камерной и станковой, ее мастера все еще видели в живописи прежде всего картину, самостоятельное произведение, а не декоративное панно, как это видел и чувствовал Буше. В эпоху рококо необычайной популярностью пользовалась пастораль – и Буше неустанно эксплуатировал пасторальные сюжеты. На его полотнах возникают идиллические сцены: хорошенькие жеманные пастушки, сидя у ручья или в парке, у подножия живописной руины, ловят рыбу, расставляют силки на птиц,

показывают ладони гадающим цыганкам, слушают серенады, которые исполняют на флейте их поклонники. Но самой излюбленной областью Буше – и в этом он снова подчиняется господствующим вкусам рококо – была фривольная мифология.

Работы Фрагонара – это сценки с изображением хорошеньких крестьянских девушек и юношей в окружении цветов и плодов, занятых сельским трудом или играми, они праздничны, нарядны и жизнерадостны. Художник любил сочетания лимонно-желтых, теплых бурых и сочных темно-зеленых, красок с сильными ударами белых, розовых и винно-красных. Творчество Фрагонара по праву можно назвать ярким закатом стиля рококо в искусстве.

Одним из жанров, который развивали художники эпохи рококо, является жанр ню. Этот жанр развивался с незапамятных времен и прошел множество стадий развития, но его расцвет наступил в период рококо.

Жанр ню был популярен во Франции, и его художники изображали обнаженную натуру игривой, очень чувственной и эротичной. В своих картинах они преподносили возвышенную любовь, сочетая её с плотскими удовольствиями, чаще всего используя мифологические сюжеты античности. Со времен Возрождения неизменным источником вдохновения для художников была античная мифология. Несмотря на то, что этот жанр был неким шагом вперед для того времени, он вызывал неодобрение у определенных кругов общества.

Живопись эпохи рококо использует мифологические сюжеты для создания красочных и изысканных композиций, которые отличаются чувственностью и изяществом. Художники используют обнаженные тела богов и героев, чтобы передать символические значения и создать прекрасный образ женского тела. В эпоху рококо Венера затмевает все остальные божества, вытесняя других олимпийских богов. Амуры, обнаженные нимфы, сатиры часто следуют за торжествующей богиней любви веселым хороводом. Жанр ню в этот период был

направлен на идеализирование красоты женской фигуры, без каких-либо физических недостатков или деформаций. Картины с мифологическими героями заказывались и были популярны в дворцовых кругах благодаря своей яркости, пикантности и элегантности. Художники обнаруживали незаурядное живописное мастерство, уверенный рисунок, чувство цвета, большую изобретательность в аксессуарах, они играли светом, позами и использовали орнаменты для создания атмосферы роскоши. Их работы стали знаковыми, отчасти скандальными.

Излюбленным сюжетом художников XVIII века стало изображение современных им парижанок в обнаженном виде. Для таких работ характерны элегантность, красота и грация женщин, а также элементы роскоши в виде дорогих тканей и ювелирных украшений. Кроме того, они часто содержали элементы сексуальности, вызывая скандальные отклики, из-за того, что изображенные нарочито распущенные обнаженные тела, представленные в похотливых позах, не имеют какого-то мифологического контекста. Женщины были показаны в элегантных позах, часто на мягкой мебели или подушках, обнажая свои груди и ноги. Их настроение и позы были игривыми и вызывающими. Некоторые работы имели культурную значимость благодаря аллегорическим символам и ссылкам на классическую античность. Художники использовали различные техники для создания запоминающихся образов и привлечения внимания зрителя, делая работы жанра ню уникальными.

Эти произведения передавали чувственность и красоту парижских женщин того времени, а пикантные сюжеты, живое обаяние героинь было неожиданно новым для зрителей, так как такое искусство было недоступно для академистов. Тем более, картины, наполненные чувством предвкушения, которое, как любила подчеркивать литература того исторического периода, гораздо сладостнее самого момента обладания.

Таким образом жанр ню и стиль рококо неразрывно связаны друг с другом. Жанр ню открылся с новой, более чувственной стороны благодаря влиянию

стиля рококо, который в свою очередь, придал таким картинам особый шарм и вседозволенность, открыв новую веху в развития жанра ню. Благодаря этому сочетанию, мы можем лицезреть картины великих мастеров, которые не боялись использовать наготу, фривольность, яркие позы и необычные сюжеты в своих полотнах, что открывает для нас полную картину данного периода с новой стороны и открывает для следующих поколений мир обнаженного и свободного искусства.