

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.144.38>

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА И РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ХУДОЖНИКА АНТУАНА ВАТТО В КОНТЕКСТЕ ЗАРОЖДЕНИЯ СТИЛЯ РОКОКО В ИСКУССТВЕ XVIII ВЕКА ФРАНЦИИ

Научная статья

Архипова Н.А.^{1,*}, Федина А.И.²

¹ORCID : 0000-0002-8120-2514;

^{1,2}Московский международный университет, Москва, Российская Федерация

¹МИРЭА — Российский технологический университет, Москва, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (naarkhip[at]yandex.ru)

Аннотация

В данной статье рассматриваются специфика творчества и реалистические тенденции живописца Антуана Ватто в контексте возникновения стиля рококо в искусстве XVIII века Франции. Авторы подчёркивают значимость исследования данной темы для понимания эволюции искусства в период французского рококо. Делая упор на анализ работ А. Ватто, особенно его «галантного» жанра и реалистических произведений, авторы статьи выделяют ключевые черты стиля рококо, а также обращают внимание на воздействие социокультурных факторов на формирование художественного вкуса и предпочтений аристократии того времени, а также рассматривают значимость творчества А. Ватто для формирования рококо и его места в истории искусства XVIII века во Франции.

Ключевые слова: стиль рококо, галантный жанр, Антуан Ватто, вывеска «Жерсена», особенности творчества, скрытый реализм, маскарадная тенденция.

SPECIFICS OF CREATIVITY AND REALISTIC TENDENCIES OF THE ARTIST ANTOINE WATTEAU IN THE CONTEXT OF THE EMERGENCE OF ROCOCO STYLE IN THE ART OF XVIII CENTURY FRANCE

Research article

Arkhipova N.A.^{1,*}, Fedina A.I.²

¹ORCID : 0000-0002-8120-2514;

^{1,2}Moscow International University, Moscow, Russian Federation

¹MIREA — Russian Technological University, Moscow, Russian Federation

* Corresponding author (naarkhip[at]yandex.ru)

Abstract

This article examines the specifics of creativity and realistic tendencies of the painter Antoine Watteau in the context of the emergence of the Rococo style in the art of XVIII century France. The authors emphasize the importance of the study of this topic for understanding the evolution of art during the French Rococo period. Focusing on the analysis of A. Watteau's works, especially his 'gallant' genre and realistic works, the authors of the article highlight the key features of the rococo style, and also pay attention to the impact of socio-cultural factors on the formation of artistic taste and preferences of the aristocracy of the time, and also examine the significance of the work of A. Watteau for the formation of the rococo style and its place in the history of XVIIIth century art in France.

Keywords: Rococo style, gallant genre, Antoine Watteau, "The Shop Sign of Gersaint", specifics of creativity, hidden realism, masquerade tendency.

Введение

Поэзия эмоций, воплощенная в живописи художника и колориста Антуана Ватто, привнесла необыкновенное разнообразие оттенков и особую гармонию переливающихся цветов в искусство стиля рококо. Жан-Антуан Ватто является выдающимся французским живописцем начала XVIII века, основоположником нового стиля «галантного торжества», который стал залогом появления рококо в европейских искусствах. Художник был выдающимся мастером цвета, который обогатил французскую живопись своими новаторскими подходами. Это был первый художник того времени, которое называют «галантным веком». Антуан Ватто рисует в своих картинах бедных дам, их рассеянных кавалеров и меланхоличных музыкантов, торговцев и актёров – вот его герои, которые изображаются со всевозможной грацией, утончённым психологизмом, однако без тени жёсткого разоблачения, своего жанра. Картины А. Ватто не так повествовательны, как атмосферны – в них настроение важнее, чем сюжет, а смысл важнее интриги, эмоции важнее действия. Он был первым из знаменитых живописцев Франции, кто поэтизировал действительность и демонстрировал любовь и интерес к окружающему миру, возвеличивая стремление к нравственной гармонии. Анализ духовного наследия творчества знаменитого живописца прошлого в современной культуре, в которой связь с искусством и историей порой бывает утрачена, становится более актуальным и важным, чем когда-либо ранее.

Основные результаты

Рококо – это стиль, который развился во Франции XVIII столетия. Фундаментом для нового изящного и помпезного стиля стала эра Людовика XIV с её пышностью, придворными праздниками и любовью к театру, а также преобразованиями в философии и правах общества. Своё название он получил от французского слова «gocaille», что в переводе означает «ракушка» или «раковина». Ранее раковины использовали для декора искусственных гротов и

чащей фонтанов. Позднее в оформлении интерьеров стали применяться орнаменты повторяющие витые округлые очертания раковин. К XVIII веку интерес к ним продолжал неумолимо расти, и они постепенно усложнялись и переплетались, становясь более изощрёнными и причудливыми. Такие орнаменты получили название «рокайли», а сам стиль, построенный на капризных гнутых линиях и нежных цветовых переливах – рококо [1].

В живописи рококо обычно доминировали светлые оттенки – розовые, голубые. При создании своих шедевров, художники обращались к библейским и мифологическим сюжетам, создавая красивые полотна для аристократии. Для этого стиля была характерна лёгкость и романтичность, которые создавали иллюзию праздника и торжества. У него была одна главная цель – радовать глаз человека. При этом живописцы эпохи рококо никогда не писали зрелых женщин. Они предпочитали изображать нежность и игру взамен страсти. Девушка, грезящая о любви, жаждущая её – вот любимейшая фигура того времени. В искусстве рококо обнаженный мужчина изображается редко. Он остаётся одетым, что, в свой черёд, оттеняет относительную раздетость женщины, которая остаётся светской дамой данной эпохи даже в том случае, когда выслушивает комплименты от кавалеров [2]. Оценивая живопись рококо в целом, следует сказать, что её отличает бытописательский любовный характер и в то же время тенденция уйти от повседневности, сконцентрировав своё внимание на красоте, чувственности и вечной молодости [3]. Люди эпохи рококо окружали себя предметами искусства только для того, чтобы наслаждаться красотой. Они знали, что картина может играть на струнах нашей души посредством благородного языка линий, музыкальности красок. Одним из самых известных французских художников в XVIII веке был Антуан Ватто.

Антуан Ватто, славился своими изысканными и идеализированными произведениями, изображающими галантные сцены, пасторальные пейзажи с аристократическими образами. Ощущение быстрого недолгого счастья и загаённой грусти заставляют говорить про «меланхолическую реализацию Ватто». Рисунок А. Ватто всегда лёгкий, динамичный, линии его – причудливые и мелодичные. А. Ватто в первую очередь очертил «рокайльную» гамму: не избегая разноцветных комбинаций и локальных цветов, предпочитая богатое сложное и тонко-изысканное сочетание оттенков. Художник сделал многослойную лессировку и создал особую мерцающую фактуру. К творчеству художника А. Ватто можно отнести такие известные картины как «Жиль», «Меццетен», «Капризница», «Отплытие на остров Цитеру».

Однако в творчестве художника можно выделить несколько противоречий, которые добавляют сложности и глубину его работам. Первым противоречием можно выделить проблему идеализации и разрушение галантного мира. Антуан Ватто создавал красивые идеализированные сцены, полные элегантности и изящества, которые воплощали в себе идеалы рококо. Однако за этим красивым фасадом скрывалась иногда грустная или даже мрачная реальность. Некоторые работы художника, например, «Бивуак» или «Две кухни», содержат элементы меланхолии, одиночества или даже смерти, что противоречит общему впечатлению о рококо как о лёгком и радостном стиле.

Вторым спорным аспектом в творчестве А. Ватто можно назвать – социальные противоречия. Художник изображал аристократические образы и сцены из жизни высшего общества, однако при этом он не скрывал социальные неравенства и проблемы того времени. Некоторые работы, такие как «Радости бала» или «Праздник галантности в лесу», могут интерпретироваться как критика социальных норм и образа жизни аристократии [4]. В творчестве А. Ватто можно заметить его противоречивое отношение к природе: часто изображал пасторальные сцены с изобилием природы и цветов, что характерно для рококо. Однако в некоторых его работах природа может быть представлена как угрожающая сила или даже агрессивная среда, например, в работе под названием «В марте». Исходя из вышесказанного, можно сделать заключение, что творчество Антуана Ватто содержит в себе противоречия, которые делают его работы более глубокими и многогранными, чем может показаться на первый взгляд. Говоря о сокрытии настоящей действительности в творчестве А. Ватто, нельзя не затронуть тему реалистичных тенденций в его картинах.

Реализм считается началом развития современных искусств. Понятие «реализм» представляет собой художественный стиль, который объективно и правдоподобно воспроизводит настоящее во всех деталях, независимо от того, какая степень красоты изображается на картине. В 1840 году, начавшись во Франции, реализм совершил революцию в искусстве, расширяя представление о сфере искусств [5]. В эпоху, которую отмечают, как время многочисленных социальных изменений, художники и исследователи заменили идеалистические образы, литературное представление о традиционном искусстве на реальные события, придав им такую же важность, как историческим картинам и аллегориям. Попытка воплотить в своих картинах повседневность стало выражением стремления художников объединить искусство с жизнью. Реалистичные тенденции проявляются в портретах и жанровых произведениях Антуана Ватто. Они отличаются стремлением максимально передать реальность, естественность и живость изображенных сцен. Это наглядно видно на примере картины «Вывеска Жерсена».

Знаменитая «Вывеска Жерсена» является последней и, по мнению многих, лучшей картиной Антуана Ватто. Она настолько богата колористически, что в ней заложены все цветовые возможности будущего рококо. Изначально, картина была создана с достаточно утилитарными целями – она должна была быть наружной вывеской магазина искусства на Нотр-Даме, принадлежавшего другу А. Ватто Э.-Ф. Жерсену [6]. В центре изображения галантная пара: дама изображена со спины и едва шагает через порог, а крестьянин, представленный в анфас, предлагает ей руку. Слева – группа сотрудников, занятых изготовлением картин. Справа, чуть ближе, группа гостей, которые увлечены просмотром картин. Всю стену лавки занимают различные произведения искусств, развешенные вплотную.

«Вывеска Жерсена» – не просто своеобразная хроника Парижа XVIII века, но и способ раскрытия художником неисчерпаемой любви к искусству и красоте, которую ему удалось подметить в повседневной жизни. В своих портретах Антуан Ватто стремится передавать не только внешность, но и внутренний мир, эмоции, а также настроение модели. Для создания наиболее реалистичного изображения художник использует такие приёмы как тщательная обработка деталей, игра светотени и цветовой гаммы. Поэтому реалистичные тенденции в портрете и жанре Антуана Ватто характеризуются желанием максимально передать реальную, естественную и живую сцену.

В эпоху всеобщего увлечения миром сказок и фантазий Антуан Ватто предложил последующим поколениям ключ к пониманию общественных нравов своего времени, при этом соблюдая традиции изображения костюмированных

празднеств. Таким образом, необычный реализм А. Ватто проявился в его творчестве. Понятие "скрытый реализм" применительно к искусству А. Ватто XVIII века обычно используется к его работам вроде «Савояр» или «Бивуак». Однако, следует обратить внимание на более глубокий подтекст галантных празднеств и полотен на театральную тематику, и увидеть в них художественное свидетельство человеческой игры и культуры эпохи, которую они отражают. Рассматривая произведения А. Ватто, такие как «Радости танца» или «Хотите покорять красавиц», можно отметить, что персонажи и маски уже не играют обязательную роль в театральном спектакле, они не разделяются от реального сценария жизни, а участвуют в непрерывном маскараде галантной жизни как кавалеры и дамы первой трети XVIII века [7]. Парки и аллеи становятся площадкой для повседневного лицедейства, и зрителю сложно определить, кто перед ним – актёр или некий шевалье, или маркиз в маске. Весь мир становится неустойчивым, многозначным и театрализованным.

Заключение

Таким образом, мы можем утверждать, что в первой половине XVIII века стиль рокайль стал образом жизни для французской аристократии, что существенно сказалось на развитии живописи. Среди выявленных особенностей рокайля и живописи периода нового стиля мы можем провести отчетливую параллель. В живописи «рококо» вслед за общим настроением периода проявляется активная инициатива творца, который смеётся либо, плачет над бедой своей страны. Искусство живописи стало важной активной составляющей нового общекультурного стиля и поспособствовало попытке сделать новый сказочный мир объёмным и привлекательным – достойным аристократического вкуса. Жан-Антуан Ватто значительно повлиял на рококо в искусстве, создав особый галантный жанр. Его творчество не укладывалось в рамки какого-то одного направления и оставило в искусстве свой, уникальный образ. Колорит Антуана Ватто был построен на тонких нюансах: серых, коричневых, бледно-сиреневых, желто-розовых тонов, что отличалось от стандартного понимания рококо. Творчество А. Ватто оказало влияние и получило широкое распространение в других странах: в Англии, в Испании, не считая бесчисленных подделок, создававшихся в середине XVIII в Париже для прусского двора. Искусство художника А. Ватто открыло новые пути к художественному познанию современной жизни, к обострённому восприятию лирических настроений и поэзии природы. По своему содержанию оно шире и богаче искусства рококо, в формировании которого достояние Антуана Ватто сыграло значительную роль.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Павленкович О.Б., Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Российская Федерация
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.144.38.1>

Conflict of Interest

None declared.

Review

Pavlenkovich O.B., Pacific National University, Khabarovsk, Russian Federation
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.144.38.1>

Список литературы / References

1. Вчерашняя А. Рококо. Глянец XVIII столетия / А. Вчерашняя // Архив. — 2015 — URL: <https://artchive.ru/encyclopedia/1092~Rokoko> (дата обращения: 25.03.2024)
2. Французская живопись 18 века: рококо // История искусства. — 2016 — URL: <https://istoriya-iskusstva.ru/frantsuzskaya-zhivopis-18-veka-rokoko> (дата обращения: 25.03.2024)
3. Э. Ж. Раннее рококо. Галантный век Франции / Ж. Э. // Вестник культурологии. — 2019. — № 33.. — с. 178-181. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ranee-rokoko-galantnyy-vek-frantsii/viewer>
4. Бородина С. Кипучая праздность рококо. Стилиевые особенности изобразительного и прикладного искусства Франции второй четверти XVIII века / С. Бородина // Мир искусств: Вестник Международного института антиквариата. — 2020 — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kipuchaya-prazdnost-rokoko-stilevye-osobennosti-izobrazitel'nogo-i-prikladnogo-iskusstva-frantsii-vtoroy-chetverti-xviii-veka/viewer> (дата обращения: 26.03.2024)
5. Лозинская Р. Реализм. Точка отсчета современного искусства. / Р. Лозинская // Архив. — 2019 — URL: <https://artchive.ru/encyclopedia/4293~Realism?ysclid=lpb2y8zjwa152684031> (дата обращения: 27.03.2024)
6. Алексеева-Маркезин А. Антуан Ватто. Вывеска лавки Жерсена. 1720 г. / А. Алексеева-Маркезин // Проза.ру. — 2015 — URL: <https://proza.ru/2015/02/25/981?ysclid=lpiz6q27wi951605287> (дата обращения: 27.03.2024)
7. Щербакова Н.В. Маскарады Жана Антуана Ватто. / Н.В. Щербакова // Вопросы театра. . — 2013. — 1. — с. С.292-309. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maskarady-zhana-antuana-vatto/viewer> (дата обращения: 27.03.2024)
8. Санжеева Л. В. История и теория искусства и художественной культуры : учебно-методическое пособие. / Л. В. Санжеева — Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2023. — 80 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/355400> (дата обращения: 27.03.2024)
9. Татаринцева И. В. Искусство западноевропейских стран XVIII века: от рококо к классицизму : учебное пособие / И. В. Татаринцева — Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. — 84 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/137586> (дата обращения: 27.03.2024)
10. Васильева-Шляпина Г. Л. История мировой живописи : учебное пособие / Г. Л. Васильева-Шляпина — Москва: Академический Проект, 2020. — 528 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/132555> (дата обращения: 27.03.2024)

11. Гуменюк А. Н. История искусств. Стили, направления, течения: от палеолита до постмодернизма: учебное пособие / А. Н. Гуменюк, А. Н. Машанов, И. Г. Пендикова — Омск: ОмГТУ, 2015. — 192 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149083> (дата обращения: 27.03.2024)

Список литературы на английском языке / References in English

1. Vcherashnjaja A. Rokoko. Gljanets XVIII stoletija [Rococo. Gloss of the XVIII century] / A. Vcherashnjaja // Artchive. — 2015 — URL: <https://artchive.ru/encyclopedia/1092~Rokoko> (accessed: 25.03.2024) [in Russian]
2. Frantsuzskaja zhivopis' 18 veka: rokoko [French painting of the 18th century: Rococo] // The history of art. — 2016 — URL: <https://istoriya-iskusstva.ru/frantsuzskaya-zhivopis-18-veka-rokoko> (accessed: 25.03.2024) [in Russian]
3. E. Zh. Rannee rokoko. Galantnyj vek Frantsii [Early Rococo. The Gallant Age of France] / Zh. E. // Bulletin of Cultural Studies. — 2019. — № 33.. — p. 178-181. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rannee-rokoko-galantnyy-vek-frantsii/viewer> [in Russian]
4. Borodina S. Kipuchaja prazdnost' rokoko. Stilevye osobennosti izobrazitel'nogo i prikladnogo iskusstva Frantsii vtoroj chetverti XVIII veka [The ebullient idleness of Rococo. Stylistic features of the fine and applied arts of France in the second quarter of the XVIII century] / S. Borodina // The World of Arts: Bulletin of the International Institute of Antiques. — 2020 — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kipuchaya-prazdnost-rokoko-stilevye-osobennosti-izobrazitel'nogo-i-prikladnogo-iskusstva-frantsii-vtoroy-chetverti-xviii-veka/viewer> (accessed: 26.03.2024) [in Russian]
5. Lozinskaja R. Realizm. Tochka otscheta sovremennogo iskusstva. [Realism. The starting point of modern art.] / R. Lozinskaja // Artchive. — 2019 — URL: <https://artchive.ru/encyclopedia/4293~Realizm?ysclid=lpb2y8zjwa152684031> (accessed: 27.03.2024) [in Russian]
6. Alekseeva-Markezin A. Antuan Vatto. Vyveska lavki Zhersena. 1720 g. [Antoine Watteau. The sign of Gersen's shop. 1720.] / A. Alekseeva-Markezin // Proza.ru. — 2015 — URL: <https://proza.ru/2015/02/25/981?ysclid=lpiz6q27wi951605287> (accessed: 27.03.2024) [in Russian]
7. Scherbakova N.V. Maskarady Zhana Antuana Vatto. [The Masquerades of Jean Antoine Watteau.] / N.V. Scherbakova // Questions of the theater.. — 2013. — 1. — p. C.292-309. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maskarady-zhana-antuana-vatto/viewer> (accessed: 27.03.2024) [in Russian]
8. Sanzheeva L. V. Istorija i teorija iskusstva i hudozhestvennoj kul'tury : uchebno-metodicheskoe posobie. [The history and theory of art and artistic culture : an educational and methodological guide.] / L. V. Sanzheeva — Sankt-Peterburg: RGPU im. A. I. Gertsena, 2023. — 80 p. — URL: <https://e.lanbook.com/book/355400> (accessed: 27.03.2024) [in Russian]
9. Tatarintseva I. V. Iskusstvo zapadnoevropejskih stran XVIII veka: ot rokoko k klassitsizmu : uchebnoe posobie [The art of Western European countries of the XVIII century: from Rococo to classicism : a textbook] / I. V. Tatarintseva — Tambov: TGU im. G.R. Derzhavina, 2013. — 84 p. — URL: <https://e.lanbook.com/book/137586> (accessed: 27.03.2024) [in Russian]
10. Vasil'eva-Shljapina G. L. Istorija mirovoj zhivopisi : uchebnoe posobie [The history of world painting : a textbook] / G. L. Vasil'eva-Shljapina — Moskva: Akademicheskij Proekt, 2020. — 528 p. — URL: <https://e.lanbook.com/book/132555> (accessed: 27.03.2024) [in Russian]
11. Gumenjuk A. N. Istorija iskusstv. Stili, napravlenija, techenija: ot paleolita do postmodernizma: uchebnoe posobie [Art history. Styles, trends, trends: from the Paleolithic to postmodernism: textbook] / A. N. Gumenjuk, A. N. Mashanov, I. G. Pendikova — Омск: ОмГТУ, 2015. — 192 p. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149083> (accessed: 27.03.2024) [in Russian]