История стиля "рококо"

Стиль Рококо, возникший во Франции в начале XVIII века, был своего рода ответной реакцией на монументальный классицизм и парадно-официальный стиль барокко, выразившийся в архитектуре и внутреннем убранстве Версальского дворца Людовика XIV и господствовавший во французской архитектуре на протяжении почти всего периода правления короля-Солнца (1643-1715). Термин "рококо" происходит от франц. rocaille, что означает декоративные раковины и камни. Основные черты этого стиля - динамичные асимметричные формы (раковин таких моллюсков, как гребешки), различные завитки (S - и С-образные), натуралистично выполненные побеги цветов и волнообразный растительный орнамент. Встречаются экзотические китайские мотивы, сюжетные орнаменты: Элементы стихии и Времена года. Цветовая гамма - золотой, белый, цвет слоновой кости, кремовый, а также пастельные оттенки голубого, зеленого, розового и желтого. Французское рококо - своего рода передышка после тяжеловесного барокко, а характерное для него обилие стенных зеркал (прием, использованный в Версале, в конце строительства которого уже проявились элементы рококо) придало интерьерам воздушную легкость.

От Швеции, на севере, и до Португалии, на юге, декоративное убранство в стиле рококо ассимилировалось с традиционной архитектурой европейских стран. Например, в 1730-х годах стиль рококо распространился в католических немецкоязычных государствах и французская элегантность прекрасно ужилась с театральной напыщенностью национальной архитектуры. Самым ярким образцом германского рококо можно считать церковь Вискирхе близ Мюнхена, построенную в 1745 году Доминикусом Циммерманом. Важнейшие элементы рококо присутствуют (наряду с элементами барокко) и в розово-белом дворце Сан-Суси 1745 года в Потсдаме Георгом фон Кнобельсдорффом. Его проект набросал сам Фридрих Великий. Красочность барокко XVII века не утратилась в немецком рококо XVIII века, выразившись в цветовом богатстве и утонченности орнамента. В это время устанавливается оживленная торговля со странами Дальнего Востока. На европейский рынок попадают изделия из лака, фарфора, шелка, что формирует вкус к экзотике. Товар этот дорог и доступен немногим, но пользуется большим спросом. Это приводит к появлению дешевых подделок лаковых изделий и бело-синего китайского фарфора династии Мин в европейских странах. Вначале они достаточно близки к восточным прототипам, но постепенно все больше отходят от оригинала и создают стиль шинуазри.

Философию стиля Рококо определяли женщины - фаворитки короля: маркиза де Помпадур, мадам Дюбарри, Мария Лещинскя. Рококо считает главным в жизни праздник. Скрытые павильоны, китайские домики, укромные гроты. Камерность и уютность помещений рококо создавалась за счет гораздо меньших размеров и особого декорирования.

Стиль рококо - это скорее оформление интерьеров, чем архитектура зданий. В его духе делались мебель, посуда, драпировка, металлическая утварь. Ведущими творцами этого направления были такие известные французские художники-оформители, как Жан Берэн, Жермен Боффран, Жиль-Мари Оппенор, Жюст-Орель Мейсонье, Жан Пильман и Николя Пино. Вершиной рококо можно, пожалуй, назвать залы отеля "Субиз" в Париже, оформленные Боффраном. Орнаменты в этом стиле были запечатлены на многих гравюрах, что способствовало быстрому распространению рококо не только во Франции, но и за ее пределами.

В некоторых регионах Франции рококо оставался в моде до конца 1780-х, однако в Англии и Северной Америке он с самого начала не прижился, а с середины XVIII столетия и вся Европа стала подвергать его критике. Если по началу рококо считался стилем легким, радостным, то впоследствии его объявили фривольным и претенциозным, в итоге рококо, сменивший в свое время барокко, уступил место неоклассицизму. Однако присущие ему тонкий орнамент и пастельная, непременно с золотым компонентом, палитра продолжали вдохновлять следующие поколения оформителей. В XIX веке рококо пережил второе рождение (причем даже в Соединенных Штатах). Более того - он послужил почвой для направления "ар нуво", расцвет которого приходится на конец XIX - начало ХХ века.

Рококо в России вошло в моду при отделке дворянских особняков середины и конца 19 века. Роскошь гостиных, изобилующих дорогостоящими коллекциями произведений искусств. Вторая половина 19 века интересна Российским вариантом формирования рококо, а именно отказом от услуг архитекторов в оформлении интерьера. Сам владелец оформлял помещение в своем вкусе. Перегруженность декором, количеством предметов и, как следствие, замкнутость пространства - типичные признаки кризиса стиля этого времени.

Архитектура в стиле "рококо"

Рококо возникло в последние годы правления короля Людовика XIV (1643-1715), но в отличие от всех предшествовавших ему стилей французской архитектуры не было придворным искусством. Архитектура в стиле Рококо представляет собой воздушность и игривость, целесообразность и симметричность в данном стиле уходит на второй план, на первом, воплощение капризов в интерьере и декоративной эффектности.

Большинство построек рококо - это частные дома французской аристократии: богатые городские особняки (во Франции их называли "отелями") и загородные дворцы. Как правило, высокая ограда отделяла особняк от города, скрывая частную жизнь владельцев дома. Комнаты отелей часто имели криволинейные очертания; они не располагались анфиладой, как было принято в особняках XVII века, а образовывали весьма изящные асимметричные композиции. В центре обычно помещался парадный зал - так называемый салон. Комнаты были гораздо меньше, чем залы дворцов эпохи классицизма, и с более низкими потолками. Окна же, напротив, были очень большими, почти от самого пола. Интерьеры построек рококо оформлялись скульптурными и резными украшениями, живописью на фантастические темы и множеством зеркал. Отель Субиз в Париже был построен для принца де Субиза в 1705-09 гг. по проекту Пьера Алексиса Деламера (1675-1745). Как и другие особняки, он отгорожен от прилегающих к нему улиц высокой стеной с роскошными въездными воротами. В интерьере отеля Субиз особенно интересен Овальный салон (1735-38), созданный в стиле рококо архитектором, скульптором и декоратором Жерменом Боффраном (1667-1754). Здесь все углы закруглены, нет ни одной прямой линии, даже переход от стен к потолку замаскирован картинами, помещенными в рамы криволинейных очертаний. Все стены украшены резными панелями, позолоченными орнаментами и зеркалами, которые словно расширяют пространство, придавая ему неопределенность.

В эпоху рококо был создан также один из самых красивых городских ансамблей Франции - ансамбль трех площадей в городе Нанси в Лотарингии, построенный в 1752-55 гг. по заказу Станислава I, герцога Лотарингского. Автором этого проекта был ученик Боффрана Эмманюэль Эре де Корни (1705-1763). Королевская площадь перед Дворцом правительства представляет собой как бы огромный парадный двор, почти овальной формы. По всему периметру площади тянется колоннада, включающая в себя также и портик Дворца. С портика открывается вид на узкую и длинную, засаженную деревьями площадь Карьер, которая завершается триумфальной аркой. Последняя представляет собой вход на главную площадь ансамбля - Площадь Станислава, имеющую форму прямоугольника. Угловые въезды на площадь оформлены коваными решетками и воротами с изящным позолоченным узором. В центре площади возвышается конный монумент герцога Станислава I. Ансамбль в Нанси хронологически завершает эпоху рококо.

Палитра "рококо"

В колористической гамме рококо всегда и повсюду присутствует золото. В основном его использовали, чтобы выделить важные детали и элементы оформления: те же завитки, раковины, рамки филенок. Если денег на сусальное золото не хватало, выручала желто-золотистая краска. Для фонов интерьеров характерны были пастельные тона: голубые, зеленые, розовые, желтые, кремовые, беловатые и цвет слоновой кости. С ними хорошо гармонировали глянцевые коричневые тона дерева твердых пород. Использовались и более насыщенные цвета: фиолетово-синий, зеленый и розовый "помпадур" - цвет севрского фарфора, который встречается и в гобеленах.

Мебель в стиле "рококо"

Стиль рококо, характерен абсолютным отсутствием прямых линий. Мебель стиля рококо изящная, небольшая по размерам, со скругленными углами и удобная для пользования. Характерные изогнутые ножки, спинки и подлокотники, диваны обильно украшенные резьбой и бронзовыми накладками в виде гирлянд цветов, растений, раковин, составляющих своеобразный рисунок орнамента. Большая часть кресел, стульев и других сидений становятся мягкими, для их обивки применяется тончайшие и дорогие ткани. Входит в моду специализированная мебель, например, дамские секретеры; кофейные столики и столики для завтрака в постели; письменные и швейные столы. Кресла и стулья теперь имеют широкие сиденья и спинки. Для отдыха широко используются канале - небольшие диваны, спинки которых высоко подняты. Деревянные части предметов окрашены в светлые тона - белый, голубой, фисташковый, - покрыты лаком или позолотой. Обилие подушек, обитых шелковой материей, с крупными букетами цветов.

Материалы изготовления в основном - липа, орех, красное дерево, вишня, пальмовое дерево, легко поддающиеся мелкой и тонкой резьбе.

Наиболее распространенным предметом мебели в европейской обстановке начала XVIII века был стол. А вернее сказать, множество разновидностей столов и столиков: туалетные, рукодельные, столы-серванты, столы-консоли, ломберные и пр. Во Франции в это время появились маленькие изящные столы-бобики, получившие свое название из-за формы столешницы, которая напоминала бобовое зерно, и служившие для письма, чаепития, рукоделия и т.д. Однако никакой другой вид столика нельзя было сравнить по популярности с пристенным - столом-консолью.

Декор

Декоративное искусство рококо принадлежит к высшим достижениям искусства 18 в. по изысканности, красоте асимметричных композиций, по духу интимности, комфорта и личному удобству. Основными принципами этого стиля в искусстве был уход от жизни в мир фантазии, игры, мифических сюжетов. Господствует грациозный, прихотливый орнаментальный ритм.

Для декора рококо характерны текучие асимметричные изгибы, намеренно антиклассичные, вдохновленные китайскими и индийскими первоисточниками. Так называемые "причудливые" узоры сочетают необычные изображения удлиненных бутонов, зонтиков и насекомых. Китайские элементы в виде фигурок и зданий фигурируют в рисунках тканей этого периода. Декораторы отходят от узоров, плотно заполняющих всю поверхность. Большая часть фона обычно не украшается, рисунок становится как бы прозрачным, живописно и часто асимметрично покрывающим ткань. Модным мотивом становятся цветущие китайские деревья, хрупкие стволы которых украшают ленточки в постоянном движении и цветочные охапки, падающие на них. Появление этих связок вызвано влиянием художника и декоратора стиля рококо Жана-Батиста Пиллемана. Он напечатал более двухсот гравюр, иллюстрировавших китайские орнаменты, в частности цветы в китайском стиле, которые служили для печатных шелков и ситцев. Цветочные мотивы развиваются в сторону натурализма, соединяют разнообразные цветки, виноградные лозы, деревья, вазы, шелковые ленты или сцены с фигурами. К концу периода рококо "индийский" мотив вводит из расписных и печатных хлопковых тканей рисунки лепестков цветов, обрамленных папоротником, узор индийского "древа жизни".

Внутри дом всегда украшался настенной живописью, достаточно часто встречалась и роспись потолков, продолжавшая сюжетную линию стен. Конусообразный или овальный свод отделялся стукковым орнаментом, но более легким, чем в барокко. Да и сама комната строилась в форме вытянутого овала или круга, углы могли присутствовать только в кабинетных комнатах и в будуаре, хотя и это встречалось достаточно редко. Стены помещений украшались не фресками, а шпалерными развесками - коврами с диковинными узорами, расшитыми по шелку или атласу. Такая вышивка в то время либо делалась на заказ под определенные размеры, либо покупалась уже готовая, но при этом приходилось ее обрезать под имевшиеся рамки. Только в эпоху рококо использовали настенные консоли, которые делали из стукко или фарфора. Эти два материала позволяли вылепить невысокий рельеф, который очень быстро принимал нужную форму и схватывался. В качестве основных орнаментов использовались восточные мотивы с изображением пальм, заморских животных и птиц, картин из жизни туземцев.

В отделке полов в одинаковой степени присутствовали и каменная мозаика, и паркет, которые всегда гармонировали с остальным витиеватым убранством комнат.

Посуда в стиле "рококо"

Посуда, которая использовалась не только для сервировки стола, но и для украшения интерьера комнаты, тоже становилась тонкой и изящной. Для этого чаще всего применялся фарфор, который в XVIII начал производиться в России. Да и стекло немного облагородилось. Не только вазы, бокалы, фужеры, но и статуэтки, сюжетные миниатюры, которые устанавливали на консольные столы, украшали интерьер. Структура стекла позволяла не только играть бликами свечного пламени, но и заставляла статуэтку оживать, "двигаться" в отблесках пронизывавшего ее пламени. На посуде, как и на стенах, вырисовывался все тот же мотив, который отображал картины быта, сцены охоты, сельские картины, доставшиеся в наследство от барокко. При этом расписываемая поверхность делалась матовой и пастельной, чтобы на не более эффектно выделялся красно-коричневый или золотой рисунок.

Это время принесло и новый способ золочения стеклянной посуды. Для этого специально делались фужеры и бокалы с двойными стенками, в промежутке между ними устанавливалась золотая или серебряная с позолотой пластина с заранее выгравированным рисунком или орнаментом. В качестве орнамента достаточно часто использовались различные переплетения ветвей лаврового дерева, пальмовых ветвей, сказочные, витиевато загнутые листья диковинных растений.

Очень ценился хрусталь, но предпочтение отдавалось только поташному, славившемуся особой прозрачностью. Кроме того, эта разновидность хрусталя отличалась большой прочностью и плотностью, которая позволяла делать даже самую тонкую глубокую гравировку.

Из серебряной посуды остались только дутые чайники и вытянутые кофейники с ребристой поверхностью. Иногда из металла делались и табакерки, их поверхность после чеканки расписывалась эмалевыми красками.

Создание "Рококо" в современном интерьере

В эпоху рококо впервые возникает представление об интерьере, как целостном ансамбле: стилевом единстве здания, декора стен, потолков, мебели.

Настенные панно, полотна в рамах, плафоны, декоративные композиции, расположенные над дверными или оконными проемами - десюдепорты, все эти изыски традиционно остаются элементами интерьера в стиле рококо. Основными сюжетами выступают, как правило, сцены соблазнения, прозрачные намеки, идиллические картины пастушеской жизни. Темой для росписей могут стать и мифологические персонажи; а вот героические сюжеты совершенно неактуальны. Главный критерий красоты - женственность. Поэтому, воссоздавая роспись в стиле рококо, следует оперировать мягкими округлыми контурами, тонкими нюансами формы и цвета, пластичными линиями и переходами. Зеркало вообще играло чрезвычайно большую роль в интерьере того времени: оно традиционно символизировало призрачность, игру, соединение иллюзии и реальности. Поэтому чем больше зеркал окажется в интерьере, тем явственнее зазвучит в нем музыка далекой эпохи. И конечно, не стоит забывать о сугубо практической стороне: отражаясь друг в друге, многочисленные зеркала зрительно увеличат пространство, создадут впечатление бесконечности анфилады комнат, обеспечат дополнительное освещение. Важная деталь: зеркала непременно должны быть обрамлены легкими овальными рамами из гипса или фарфора.

Вообще, для создания обстановки, стилизованной в духе рококо, потребуется множество деталей. Таких, например, как мебельные чехлы. И разумеется - подобранные им в тон занавеси, свободно ниспадающие до пола. Сюда же можно добавить и скатерти на столики. Текстиль для стиля рококо подходит легкий, с цветочными узорами. Лучше всего выбрать мелкий рисунок на бледном голубоватом или сиреневатом фоне.

Как известно, освещение играет огромную роль в создании духа и атмосферы любого художественного стиля. Для классического рококо было характерно множество настенных канделябров для свечей в виде статуэток и небольших сюжетных композиций. Сегодня свечи с успехом заменяют электрические лампы накаливания, неоновые светильники, лампы дневного света. Однако ничто не мешает расположить их так, как это делали в Европе в восемнадцатом столетии, - напротив зеркал либо рядом с ними. А если зеркала несколько староваты и успели потемнеть от времени, композиция из множества лампочек в соответствующих металлических или фарфоровых подсвечниках, расположенных рядом или на фоне отражающей поверхности, обязательно привнесет в обстановку мотивы рококо. В идеале светильники должны быть сделаны из материалов, имитирующих фарфор, стукко или фаянс. При сегодняшнем разнообразии рынка осветительных приборов найти нечто подобное не составит особого труда. В любом случае ориентироваться следует на светильники с блестящей поверхностью, которая будет отражать свет.

Центром интерьера гостиной залы в стиле рококо непременно должен стать невысокий камин, покрытый мраморной плитой. На ней будут великолепно смотреться часы золоченой бронзы, с расписным фарфоровым циферблатом, затейливые канделябры и, конечно, вазы китайского фарфора. Над камином обязательно просится большое зеркало в позолоченной раме, а рядом с ним - изящный столик на изогнутых ножках и кресла. Вообще для рококо следует подбирать предметы обстановки с выраженными округлыми формами, изысканные и обильно украшенные. Мебели этого стиля присуще наличие и смешение черт, характерных для других стилей. Здесь и богатая резьба барокко, и простота конструкций Средневековья, и одновременно декорирование ножек в виде лап животных, и золотая отделка в духе римского стиля. Во французском рококо всем этим деталям уделялось огромное внимание: художники с одинаковой тщательностью прорисовывали лепной декор стен, зеркал и каминов, мебели, канделябров и формы дверных ручек.

Многие современные производители мебели буквально копируют произведения старинных мастеров. Целые серии гостиных, столовых и спальных гарнитуров так и идут в продажу под именем Людовика XV. То есть, если вы хотите воспроизвести у себя интерьер рококо, у вас будет на порядок меньше проблем, чем с другими историческими стилями.

Главный подарок эпохи рококо - это мода на все экзотическое и необычное, в основном на китайское искусство. Стоит вспомнить, что одним из главных художественных открытий эпохи рококо стал фарфор с его белоснежной поверхностью и тонкой миниатюрной росписью. И сегодня он идеально передаст атмосферу той эпохи и станет ярким акцентом в интерьере кухни или столовой, гостиной или спальни. Наряду с фарфором чрезвычайно популярными были в то время лаковые панно. Ими украшали стены, ими искусно инкрустировали мебель. Типичным для стилизации обстановки в духе рококо станут картины и шелковые ткани с сюжетными изображениями - пагодами, китайцами и китаянками, зонтиками и попугаями. То есть все, так или иначе связанное с Китаем. При желании, наличии времени и финансовых возможностей ничто не помешает воссоздать атмосферу в стиле шинуазери (или попросту китайщины), например, по образу и подобию знаменитого Китайского дворца в Ораниенбауме доставлял собой целостный художественный ансамбль.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что вся декоративность рококо укладывается в три компонента:

1) цвет помещения,

2) мебель исторических форм,

3) стильные аксессуары.

Список литературы

1. www.zya.ru
2. www.ivd.ru
3. www.exterio.ru
4. Джудит Миллер "Интерьер, цвет и стиль".
5. М. Харит "Красивый дом. "Архитектурные идеи разных стран".