

Музыкально-театральные сюжеты в живописи Антуана Ватто: к вопросу о взаимодействии искусств.

И.В. Кириенко

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт искусств»

e-mail: irius888@mail.ru

Аннотация. В данной статье затрагивается актуальная на сегодняшний день проблема изучения взаимодействия искусств в культуре эпохи барокко.

Цель статьи – выявление взаимосвязей между музыкой, живописью и театром в рамках художественного творчества Антуана Ватто.

В задачи статьи входит: анализ некоторых особенностей социокультурной ситуации барочного периода, описание характерных особенностей художественного стиля Антуана Ватто, разбор национальных черт французского и итальянского театров, выявление смысловых и образных ассоциаций между различными видами искусств. В статье предложены авторские наблюдения. Научная новизна работы заключается в развитии идеи о том, что картины Антуана Ватто становились своеобразным «посланием», чтение которого требовало огромных знаний из различных областей.

Автор приходит к выводу, что сюжеты, связанные с изображением музицирования, флирта, театральных сцен подчеркивают важное значение роли музыки и театра в культуре барокко, с другой стороны – привлечение формально-стилистического и иконологического методов анализа позволило постепенно углубиться в скрытую семантику художественного образа.

Ключевые слова: живопись рококо, барокко, музыкальные сюжеты, театр, взаимодействие искусств.

Musical and theatrical subjects in the paintings of Antoine Watteau:
to the question of the interaction of arts.

Kirienko I.V.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Far Eastern State Institute of Arts"
e-mail: irius888@mail.ru

Abstract. This article touches on the current problem of studying the interaction of arts in the culture of the Baroque era.

The purpose of the article is to identify the relationships between music, painting and theater within the framework of the artistic work of Antoine Watteau.

The objectives of the article include analysis of some features of the sociocultural situation of the Baroque period, description of the characteristic features of the artistic style of Antoine Watteau, analysis of the national features of the French and Italian theaters, identification of semantic and figurative associations between various types of arts. The article offers the author's observations. The scientific novelty of the work lies in the development of the idea that Antoine Watteau's paintings became a kind of "message", the reading of which required enormous knowledge from various fields.

The author comes to the conclusion that the plots associated with the depiction of music playing, flirting, theatrical scenes emphasize the importance of the role of music and theater in the culture of the Baroque style, on the other hand, the use of formal-stylistic and iconological methods of analysis allowed us to gradually delve into the hidden semantics of the artistic image.

Key words: Rococo, Baroque painting, musical subjects, theater, interaction of arts.

Антуан Ватто (1684-1721 гг.) – французский художник конца XVII – начала XVIII веков, творчество которого принадлежало стилю рококо, в котором «гаснущий закат барокко как бы переходит в нежные рассветные тона рококо» [3, с.60].

Художник испытывал огромное влияние мастеров фламандской живописи, в частности, Рубенса. Живопись Ватто оказала влияние на крупнейших мастеров XIX века, среди которых Эжен Делакруа и Жорж Сёра. Художественные произведения Антуана Ватто принадлежат к одним из самых изысканных во всей мировой живописи.

Антуан Ватто – основоположник и мастер жанра «галантные празднества». Картины в этом жанре посвящены изображению светских развлечений: концертов, танцев, выступлению актеров, музицированию и любовным играм на лоне природы. Персонажи Ватто поют, беседуют, музицируют, созерцают природу и флиртуют.

Огромное значение в творчестве художника занимала тема Театра. Сюжеты многих картин посвящены сценам из театральной жизни, персонажам комедии, трагедии и портретам актеров. Достаточно часто, актеров заменяли дворяне, а подмостки сцены – парки, леса, веранды загородных дворцов.

Две картины Антуана Ватто «Любовь на французской сцене» (1716 г.) и «Любовь на итальянской сцене» (ок.1716 г.) зачастую рассматривают в паре: художник попытался сопоставить мир актеров итальянского и французского театров, импровизационную свободную игру итальянцев и более строгие классицистические правила игры французов (об этом пишут С. Даниэль, М. Герман).

Анна Булычева отмечает: «Для французского барокко оппозиция «итальянского» и «французского», – метафора оппозиция чувства и разума, барочного и классицистского, но также оппозиция высокого и низкого, серьезного и комического. Ведь в балете французы считались лидерами в благородном танце, в то время как итальянцы – в гротескно, в танце комедии dell arte» [1, с.196]. Такое антиномичное сочетание серьезного и гротескного является типичным для всей барочной культуры, что ярко продемонстрировано в картинах.

В данных художественных полотнах заметно, что Ватто акцентирует национальные характерные черты: в картине «Любовь на французской сцене» угадывается дух французского театра с его условностями, изысканно разодетыми актерами, напротив «Любовь на итальянской сцене» — более народный итальянский театр, в котором царит дух комедии дель арте.

Действие на картинах происходит на фоне природы в парке: французское — днем, итальянское – ночью, что также демонстрирует особенности каждой театральной манеры: отточенную определенность французской игры и французского сценического текста, с одной стороны, и романтическую живописность и импровизационность итальянцев – с другой.

Обратимся к анализу картины «Любовь на французской сцене».

Рисунок 1.

Illustration 1. Love on the French stag.

Данная картина – многофигурная композиция, на которой изображены изысканно одетые дамы и кавалеры в парке, на лоне природы. Пространство картины определено четким разделением планов. Центр композиции занимают девять актеров, образуя некий полукруг, передний план заполнен свободной лужайкой, в нем больше пространства и «воздуха», в то время как персонажи, расположенные чуть в глубине, на втором плане, размещены очень компактно, занимая одну треть от общей картины.

Глубина и объем данного полотна создается за счет расстановки светотени, контраста светлых и темных тонов. Световой акцент в картине направлен в центр композиции: на актеров. Художник использует яркие тона: красные, золотистые, пурпурные, зеленые.

Персонажей на картине Ватто располагает так, что все девять актеров открыты зрителю: ни одно движение, ни один ракурс не повторяется, и одновременно, все фигуры образуют — как бы случайно — подобие застывшего движения в танце.

Герои находятся «в ситуации визуального диалога» (С. Даниэль). Вся картина будто соткана из взглядов, нюансов и намеков, придавая богатую гамму эмоциональных оттенков героям художественного полотна. Прямо смотрит только герой, расположенный слева у самого края картины. Стиль рококо любит нюансы и намеки. Театральность рококо — это прятки под маску, а маска оберегает интимный мир. Она неоднозначна: откровенная скрытность, но совершенно лишена ханжества.

Слева картины – ансамбль музыкантов, который расположен в тени. Интересно, что музыканты по цветовому колориту почти сливаются с окружающей средой. Выделяется среди них лишь один: исполнитель на волынке, которого смело можно отнести к фигурам, расположенным в центре композиции. Костюм музыканта окрашен в приглушенные красные тона (возможно, это намек на чувственность и наслаждение). Музыкальный инструмент – волынка в эпоху барокко символизировал отсутствие у человека чувства меры. Вместе с тем, духовые инструменты выступали символом наслаждения и флирта. О любовных чувствах намекает музыкант, играющий на скрипке, расположенный рядом. Его фигура почти незаметна, так как «сливается» с задним фоном картины. Струнные инструменты в живописи барокко символизировали любовные чувства. Выскажем предположение, что в контексте данного сюжета музыкальные инструменты выступают носителями определенного настроения, аффекта: страсть (несколько завуалированная), флирт и наслаждение.

Движения актеров Ватто изобразил с филигранной отточенностью, изяществом и изысканностью, характерными для манеры французских актеров. Картина наполнена светом, чистыми красками, разнообразными оттенками шелков и бархата. «Герой в шляпе, украшенной пышным султаном, в розовом с блеском камзоле и голубом, живописно драпирующемся плаще небрежно несет колчан со стрелами. Такой антураж намекает на принадлежность героя к античным временам. Вероятно, Ватто отсылает зрителя к театральным постановкам, но делает это весьма изящно и грациозно, в духе стиля рококо. А жеманно-грациозное движение героини, делающей первое па церемонного танца, и в самом деле заставляет слышать музыку спрятанного в тени маленького оркестра» [2, с.142].

Антуан Ватто в своем творчестве уклоняется от изображения сильных страстей и ясно выраженных эмоций. Ценит хрупкость нюансов, чувств, которые сменяются едва уловимо сменяющих друг друга. Персонажи данного художественного полотна словно разыгрывают пьесу, автором которой является художник. «Холст, установленный на мольберте, воспринимался им наподобие театральной сцены. Где он мог дать волю своему воображению, разыграть любую из мыслимых ситуаций, свободно комбинируя исполнительский состав, в котором актеры с улицы играли на равных правах с теми, кто уже играл у Рубенса или Калло» [3, с. 61] – отмечает Сергей Даниэль.

Герои картины «Любовь на французской сцене» ассоциируются с театральными костюмами и, одновременно, с одеждой людей, которые жили в одно время с художником. Но все костюмы —это плод фантазии Ватто.

Вся картина производит впечатление нарядного зрелища, приятного для глаз, где музыка выступает неизменным спутником хорошего настроения и частью этого галантного празднества.

Рисунок 2. «Любовь на итальянской сцене»
Illustration 2. Love on the Italian stage

Картина «Любовь на итальянской сцене» также представляет собой многофигурную композицию, на которой изображено двенадцать персонажей на лоне ночной природы в парке.

Действие, происходящее ночью, придает некую таинственность всему действию на картине. Глубина и объем данного полотна создается за счет расстановки светотени: контраста светлых и темных тонов.

В центре композиции, освещенные светом факела, стоят Арлекин, Пьеро, Коломбина и другие персонажи. В глубине картины расположены герои, которые едва определяются, благодаря чему, зритель становится соавтором картины, которому нужно что-то домыслить, представить. Такой явление весьма характерно для эпохи барокко, в котором зритель вступает в творческий диалог с автором [См. об этом подробнее: 4].

Исследователи отмечают, что в данной картине художник мыслит «живописно», то есть мыслит не линиями, а пятном [2, с. 145]. Картина написана в темных тонах, характерных для картин Рембрандта, что отсылает нас к живописи барокко.

Густая тьма, которая освещена светом единственного факела и чуть заметным мерцанием маленького фонаря, пляшущие на лицах тени, придающие им неожиданное выражение, фигуры в глубине, диковинные маски, это — другой мир, иное искусство, совсем иной театр. В картине ощущается атмосфера более

естественного общения между актерами, нет такой условности и жеманности, как на картине «Любовь на французской сцене».

Музыкальный инструмент гитара в данной картине выступает как неотъемлемый участник общения между актерами. Музыка была одной из сторон бытовой жизни человека, одной из форм общения между людьми, для которых путь к удовольствию лежал через музыку, игру. Она выступала в роли духовно преобразующего начала, вызывая определенные аффекты у слушателя.

Вместе с тем, в этих двух картинах есть сходство – актеры. Так господин, который держит факел в картине «Любовь на итальянской сцене» – это актер, который одет в черный костюм в картине «Любовь на французской сцене», дама, которая приподняла платье для танца в «итальянской» картине – дама, стоящая в центре картины «французской». Данная черта характерна для творчества Антуана Ватто, герои которого часто «переходили» из одной картины в другую.

Подводя итоги, отметим, что изучение и анализ картин с «музыкально-театральными сюжетами» позволяет нам приблизиться к пониманию состояния и особенностей музыкальной и театральной культуры прошлого, осмыслить социальную роль музыки и театра в общекультурном контексте.

Особую значимость в живописи стиля рококо приобретают сюжеты, связанные с изображением музицирования, флирта, веселых пирушек, бытовых сцен. Подобные сюжеты – это один из способов представления человека Нового времени. Человека, который наслаждается, развлекается: человека – играющего.

Вместе с тем, изображение сцен музыки и ее атрибутов связано с символично–дидактической интерпретацией сюжета, который создавал свой символический пласт картины.

Таким образом, живописное полотно представляло собой соединение нескольких различных «кодов», которые создавали единое произведение. Картины, помимо того, чтобы дарить радость глазу, стремились быть посланием. Глубина и полнота ассоциаций зависела от образованности и посвященности зрителя, который становился соавтором картины.

Список литературы

1. Булычева А.В. Обманчивая ясность // Музыкальная академия. 2001. №3. С. 193-210.
2. Герман М.Ю. Антуан Ватто. Л.: Искусство, 1984. 208 с., илл.
3. Даниэль С.М. Рококо: от Ватто до Фрагонара. Спб.: Азбука-классика, 2007. 336 с., илл.
4. Звездина Ю.Н. Эмблематика в мире старинного натюрморта. М.: Наука, 1997. 160 с.
5. Холл, Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве пер.с английского А.Е. Майкапара. М.: КРОН-ПРЕСС, 1996. 656 с.