

Изобразительное
искусство романтизма

В истории мировой живописи романтизм составил яркую и блистательную эпоху. Живописные полотна Т. Жерико и Э.Делакруа (Франция), Ф.Гойи (Испания), Д. Тернера, Д.Констебла, У.Блейка (Англия), К.Фридриха (Германия), С.Щедрина, О.Кипренского, К.Брюллова и И. Айвазовского (Россия) – лучшее, что создано в эпоху романтизма. Свободные от всяческих догм, доктрин и школ, художники подчинялись только зову собственной души, уделяли особое внимание выразительному показу чувств и переживаний человека.

Любимыми выразительными средствами романтической живописи становится колорит, освещение, внимание к деталям, эмоциональность манеры, мазка, фактуры. Художники часто прибегают к языку намеков и символов, приглашая зрителей дорисовать в воображении все остальное.

Герой романтической эпохи: портретная живопись.

Многие художники эпохи романтизма считали, что к пониманию сущности бытия нужно идти через постижение людей, внутреннего мира человека. Каков же он, человек романтического поколения, запечатленный на полотнах выдающихся творцов?

Часто он становится свидетелем жестоких кровопролитий и войн, трагических судеб целых народов. Он совершает героические поступки, способные вдохновить окружающих. Это человек, остро чувствующий свою собственную раздвоенность и неустойчивость в этом мире. Он гордится внутренней свободой собственного Я и в то же время страдает из-за этого. Он соединяет в себе протест и бессилие, наивные иллюзии и пессимизм, нерастраченную энергию и разочарованность. Не находя идеала в современном мире, он обращается к прошлому, возводит на пьедестал благородных рыцарей Средневековья. Но, как бы ни был противоречив облик героя-романтика, в нем утверждается исключительная ценность человеческой личности, ее порыв к неограниченной свободе и творческому самовыражению.

ДЕЛАКРУА Эжен
французский живописец
и график, виднейший
представитель
французского
романтизма в
изобразительном
искусстве. Дух
свободолюбия, активного
действия, борьбы
выразил во
взволнованно-
напряженных,
проникнутых
гуманистическим
пафосом, динамичных по
композиции,
экспрессивных, звучных
по колориту
произведениях .

*Эжен Делакруа. Автопортрет.
Фрагмент. 1835-1837 годы.
Лувр. Париж.*

Посмотрите на «Автопортрет Эжена Делакруа в костюме Гамлета» и вы поймете, насколько ярко в нем выражена романтическая мечта художника, как контрастны и противоречивы столкновения идеала и действительности. Словно с театральных подмостков он созерцает раскинувшиеся перед ним «развалины мира». Его затуманенный взгляд скользит куда-то вдаль, мимо зрителя. Бледное лицо печально и задумчиво, пальцы нервно сжимают рукоять кинжала. Рефлексирующий свет выхватывает из темноты окутанный клубящимся туманом траурный костюм художника.

Эжен Делакруа. Автопортрет в костюме Гамлета. 1821 г. Собрание Жамо, Париж.

Запечатленный миг творческого порыва и вдохновения предстает перед нами и в романтическом портрете великого композитора Фридерика Шопена.

Измученное, скорбное лицо пианиста становится подлинным символом романтической концепции, требующей, чтобы человек целиком и полностью посвятил себя творчеству. Редкостный дар Делакруа позволил уловить сложнейшее состояние души композитора, его одухотворенность и страдание, грусть и вдохновение.

Эжен Делакруа. Портрет Фредерика Шопена. 1838 г. Лувр, Париж.

*Эжен Делакруа. Портрет Паганини.
1832 год. Мемориальная галерея
Филипс. Вашингтон.*

Жажда вырваться из рамок обыденности влекла романтиков в экзотические страны. В 1832 в составе французского посольства Делакруа едет в Марокко. Результатом были сотни зарисовок, десятки картин, запечатлевших страну, ее жителей, костюмы, обычаи, в том числе «Марокканец, седлающий коня»

*Эжен Делакруа. Марокканец, седлающий коня. 1855 год.
Эрмитаж. Петербург.*

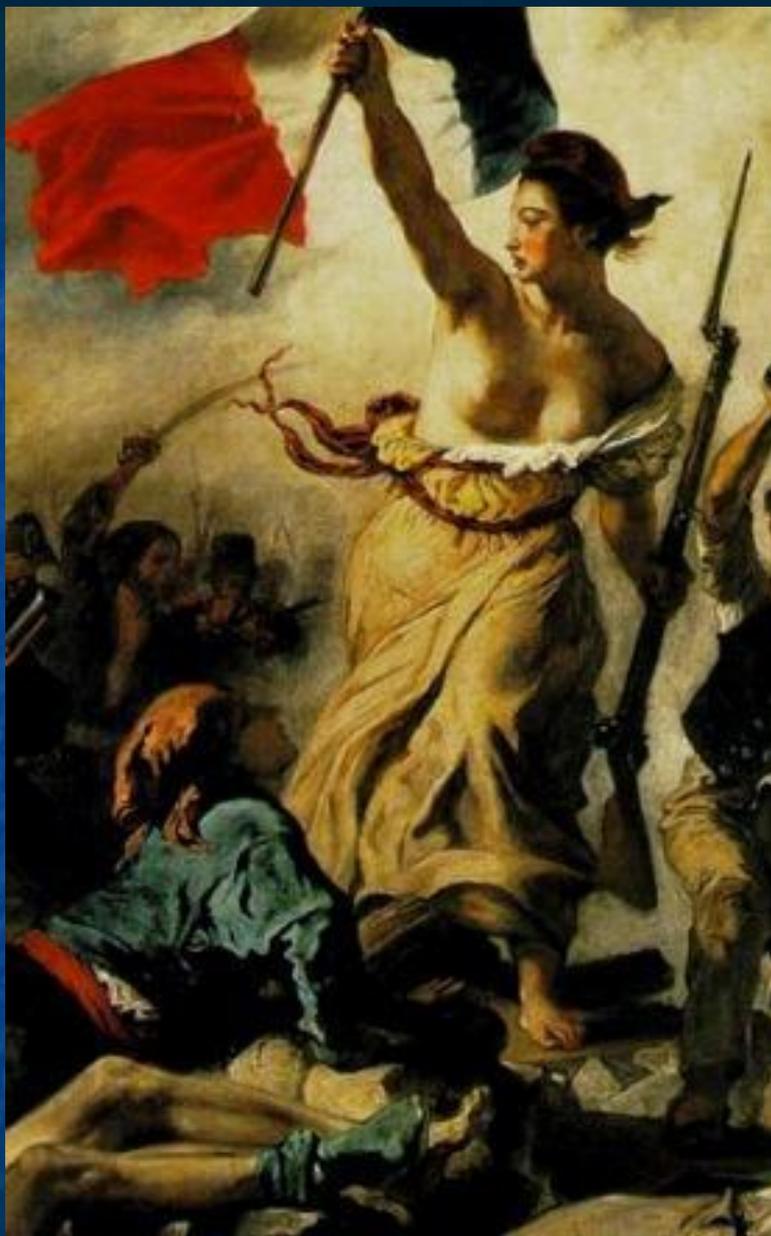
Эжен Делакруа. Алжирские женщины.

- и знаменитые «Алжирские женщины». Написанная широкими рельефными мазками, картина представляет собой подлинное пиршество цвета.

*Эжен Делакруа. Свобода на баррикадах. 1830 год.
Лувр. Париж.*

Вершиной героического периода романтизма в живописи стала «Свобода, ведущая народ», написанная под впечатлением восстания в Париже в июле 1830. Хотя в картине немного персонажей, создается впечатление, что баррикаду защищает весь Париж. На башне Собора Парижской Богоматери реет трехцветное знамя, такое же в руках прекрасной женщины, олицетворяющей Свободу. Делакруа чувствует себя плотью от плоти свободной Франции, недаром он поместил себя среди защитников баррикады. Его влекут яркие характеры, драматические судьбы, пафос борьбы человека с обстоятельствами, стихиями

- Смысловым центром картины становится фигура Свободы прекрасной женщины с трехцветным знаменем в руке. В едином порыве она увлекает за собой восставших, придавал силы раненому солдату, воодушевляя на подвиг детей и взрослых.

Эта сильная женщина...

С хриплым голосом, с огнем в глазах,
Быстрая, с широким шагом,

Наслаждающаяся криками народа,
Кровавыми схватками, долгим рокотом
барабанов,

Запахом пороха, доносящимся издали,
Отзвуками колоколов и оглушающих пушек...

О. Варбье.

Перевод А. Г. Конюс

*Эжен Делакруа. Резня на Хиосе.
1824 год. Лувр. Париж.*

*Эжен Делакруа. Греция, умирающая на
развалинах Миссолунги, 1827 год. Музей
изящных искусств в Бордо.*

- **Борьбе греков за национальную независимость посвящены картины «Резня на острове Хиос» и «Греция на развалинах Миссолунги»**

Франсиско Гойя. Автопортрет.

Висенте Лопеса-и-Портанья. Портрет Франсиско Гойи. 1826 год. Холст. Прадо, Мадрид.

ГОЙЯ Франсиско Хосе де (1746-1828), испанский живописец, гравер. Свободолюбивое искусство Гойи отличается смелым новаторством, страстной эмоциональностью, фантазией, остротой характеристики.

- Замечательную галерею портретов своих современников создал великий испанский художник Франсиско Гойя (1746—1828). В них он прежде всего хотел передать внутренний мир человека, его чувства и переживания. Будучи придворным художником короля, он вынужден был писать многие портреты на заказ, но это не помешало ему создать глубокие и проникновенные произведения. Часто ему приходилось «заглядывать под маску», чтобы разглядеть истинную сущность человека.

Франсиско Гойя. Автопортрет.

Даже мельчайшие детали не ускользали от внимательного взгляда Гойи. Полностью потеряв слух в 1792 г., он еще пристальнее всматривается в лица своих современников и анализирует их характеры. Короли и светские красавицы, философы и ценители искусств, поэты и ученые, актрисы, тореро, простолюдины и нищие становятся героями его полотен. Он создает яркие и запоминающиеся образы, иногда прекрасные и чарующие,

Франсиско Гойя. Герцогиня Альба.

**а порой зловещие и
отталкивающие.**

*Франсиско Гойя. Сатурн
пожирает одного из своих
детей. 1819-1823 годы.
Прадо. Мадрид.*

*Франсиско Гойя. Портрет доньи
Исабели Ковос де Порсель. 1806 г.
Национальная галерея, Лондон.*

Красивая, очаровательная донья Исабель Ковос де Порсель запечатлена на портрете, который художник не случайно считал одной из лучших своих работ. Несомненно, перед нами личность яркая и незаурядная, уверенная в своей красоте и полная собственного достоинства. В ее облике выразительно подчеркнуты горделивая осанка, естественность и живость. Легкий поворот головы, непокорные пряди золотистых волос, полуоткрытые губы, мечтательный взгляд придают образу особую прелесть и очарование. Матовый персиковый румянец щек контрастирует с блеском черной шелковой мантильи и кружев, под которыми неожиданно вспыхивает красное платье. Несомненно, перед нами настоящая испанка, яркое романтическое воплощение испанского национального характера.

Франсиско Гойя. Портрет семьи Карла VII.

*Франсиско Гойя.
Расстрел повстанцев в
ночь на 3 мая 1808 года.
1814 г. Прадо, Мадрид*

Картина «Расстрел повстанцев» явилась обвинительным актом художника злу и насилию. Ничего не слыша вокруг, он явственно ощутил реальные масштабы народной трагедии.

- **Темная, беспросветная ночь опустилась на пустырь площади Манклоа в Мадриде. Здесь 3 мая 1808 г. безликая, серая толпа солдат выполнила страшный приказ — расстреляла без суда и следствия ни в чем не повинных людей. Контрасты света и тени усиливают драматизм происходящего. В эти последние минуты перед смертью их мысли и чувства напряжены до предела. До крови сжаты кулаки не покорившихся, до боли закушены пальцы в немом и отчаянном крике. Застыл в последней судороге убитый, ощупывает землю смертельно раненный. Монах в серой рясе сдержанно взывает к Богу. Кто-то отшатнулся, закрывая лицо руками...**

О.А.Кипренский. Автопортрет.

Русские портретисты также создали немало живописных портретов своих современников. Романтический портрет стал настоящим признанием художника Ореста Адамовича Кипренского (1782—1836). Что же особенно привлекало современников в его портретах, ведь в русской школе было немало корифеев портретной живописи? Чем так покори́л зрителей талантливый мастер?

На большинстве созданных им портретов лежит печать необычности, подчас загадочности. Художник не ставит перед собой цель дать достоверную, точную характеристику героев. Главное для него — передать томление героя по далекому, порой несбыточному идеалу, воплотить внутренний разлад души, неудовлетворенность, трагическую надломленность, затаенную печаль и дух сомнения. Вот почему в галерее портретных образов значительное место занимают мечтатели, люди высоких и благородных стремлений, которым чужды обыденность и повседневность.

*О.А.Кипренский.
Автопортрет.*

*О.А.Кипренский. Портрет Е.В.Давыдова.
1809 г. ГРМ. С-Петербург*

Одним из самых ярких и глубоких романтических портретов О. А. Кипренского является портрет Е. В. Давыдова, двоюродного брата поэта и гусара Дениса Давыдова. Это образ человека бурной и героической эпохи, требующей «отчизне посвятить души прекрасные порывы». Перед нами противоречивая личность, в характере которой соединились внешняя бравлада и воинская удаля лихих гусар, чувство долга и душевное благородство, дух весельчака и сосредоточенность глубоко мыслящего человека. Это естественный, живой человек, особенно высоко ценящий личную свободу и независимость. Художником удачно найдена взаимная гармония оттенков цветов: желтоватого тона лица, ярко-красного мундира, белых лосин, золотых позументов, серебряных шнуров портупей и черного лака сапог, динамизм образу придает романтический пейзаж: Давыдов стоит возле сломанного дерева, испытавшего на себе силу ветра и молнии. Над ним сгущаются клубы белых облаков, несущихся по синему небу.

**О.А.Кипренский. Карандашные портреты героев Отечественной войны 1812 г.
ГРМ. Санкт-Петербург.**

Кипренскому принадлежит серия карандашных портретов героев Отечественной войны 1812 г. Легкий и виртуозный карандаш художника отмечает в облике этих людей черты высокого интеллекта, готовность к подвигу и благородство души. С увлечением он рисует поколение победителей, героических «детей 1812 года» в военных мундирах, ополченских фуражках и походных плащах.

- Будучи современником Пушкина, он создал целую галерею образов, входящих в близкое окружение поэта: П. А. Вяземского, Н. И. Гнедича, И. А. Крылова, К. Н. Батюшкова, К. Ф. Рылеева, В.А. Жуковского. Ему принадлежит знаменитый портрет А. С. Пушкина (1827) — «питомца чистых муз», исполненный творческого порыва и вдохновения.

А. С. Пушкин. Портрет работы О. А. Кипренского. 1827, Третьяковская галерея. Москва.

О.А.Кипренский. Портрет В.А.Жуковского. 1816 г.

Замечательны и женские портреты художника. Молодые дамы, запечатленные на них, кокетливо-милы и чувственны, обаятельные старушки величаво спокойны и благородны. Портреты Е. Растопчиной и Е. Авдулиной принадлежат к подлинным шедеврам Кипренского.

О. А. Кипренский. «Портрет Е. С. Авдулиной». 1822-23. Русский музей.

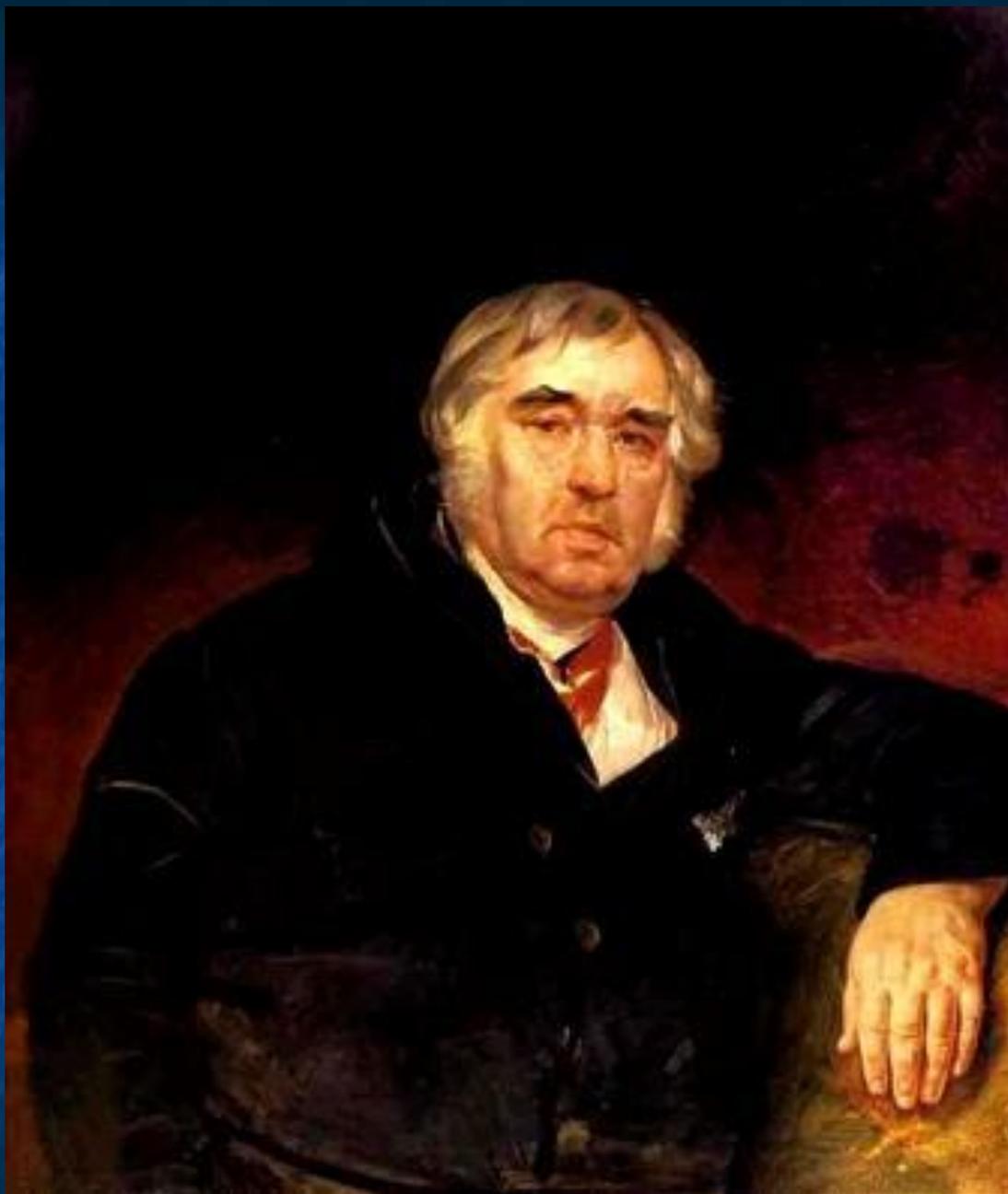

К. П. Брюллов. Автопортрет. 1848 г.

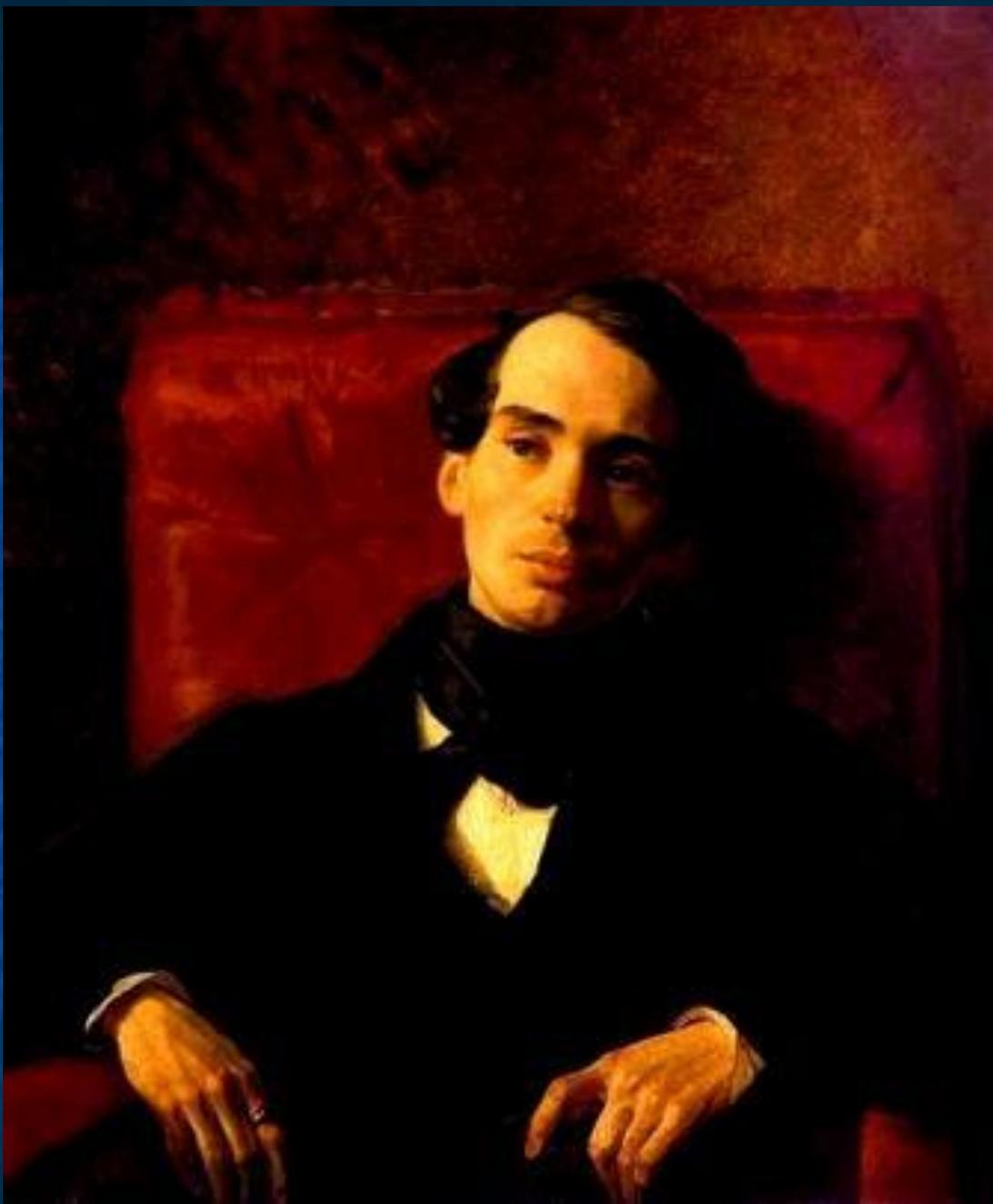
Немного найдется художников, способных выдержать сравнение с живописными портретами Карла Павловича Брюллова (1799—1852). Среди множества очень разных по манере исполнения портретов (их около восьми десятков) Брюллов особенно выделял портреты людей, близких ему духовно. Лучшие из них — портреты поэтов В. А. Жуковского, А. С. Пушкина и Т. Г. Шевченко, баснописца И. А. Крылова, поэта, переводчика и издателя А. Струговщикова, скульптора И. Витали, археолога М. Ланчи. Для него не имела значения внешняя красота портретируемого, гораздо важнее была внутренняя красота, жизнь души человеческой. К лицам прекрасным, но бездушным художник оставался холоден и безразличен.

- *К.П.Брюллов. Портрет археолога М.Ланчи.*

*К.П.Брюллов. Портрет
баснописца И.А.Крылова.*

К.П.Брюллов. Портрет переводчика и издателя А. Струговщикова.

Одним из шедевров К. П. Брюллова стал портрет писателя Н. В. Кукольника, особенно популярного в начале XIX в. Автор пяти романов, 26 повестей, шести драм и множества стихотворений, среди которых известный романе «Сомнение» на музыку М. И. Глинки, он испытывал глубокое внутреннее разочарование, чувствовал приближение забвения и пустоты. Все реже его узнавали в толпе на Невском в черном романтическом платье, в цилиндре и с тростью в руках. Лучшая пора жизни, кажется, уже миновала.. -

Брюллов показывает человека настороженного, замкнувшегося в своих мыслях и переживаниях. Вечно сомневающийся, недоверчивый, остро чувствующий трагический разлад мечты и действительности, — настоящий романтический герой. Его мучает сознание собственной ненужности, ощущение бесплодности борьбы.

К.П.Брюллов. Портрет Н.В. Кукольника. 1836 г.

К. П. Брюллов. «Последний день Помпеи».

К.П.Брюллов. Всадница.

К.П.Брюллов. Портрет сестер Шешмаревых.

В борьбе со стихией: пейзажная живопись романтизма.

- К началу XIX в. пейзажная живопись имела давние и прочные традиции, однако именно романтики научили видеть в природе нечто одухотворенное — не просто среду человеческого обитания, а зеркало космоса, маленькой частицей которого является человек. В то же время природа нередко противостоит человеку с его суетностью бытия и тщеславными желаниями.
- Излюбленный тип романтического пейзажа — затянутое темными тучами небо, сквозь которое пробивается лунный свет, или мрачное бушующее море, где все напоминает о неустойчивости человеческой жизни. Трагическое понимание зыбкости бытия передано в многочисленных сценах кораблекрушений и стихийных природных катаклизмов, грозящих человеку неотвратимыми катастрофами.

■ **ЖЕРИКО Теодор (1791-1824), французский живописец и график. Основоположник романтизма во французской живописи. Драматично-напряженные произведения («Плот Медузы», 1818-19) отличаются актуальностью и психологизмом, экспрессией живописи, контрастами светотени; бытовые сцены, пейзажи («Дебри в Эпсоме», 1821) повлияли на реалистов сер. 19 в.**

Теодор Жерико. Автопортрет.

Теодор Жерико. Плот «Медузы». 1819 г. Лувр. Париж.

В яростной борьбе со стихией человек нередко проявляет чудеса мужества и героизма. драматическая сцена скитаний потерпевших бедствие среди волн бушующего океана передана в картине французского художника Теодора Жерико (1791—1824) «Плот «Медузы». В основе сюжета — реальное событие июля 1816 г, когда потерпел крушение и затонул известный фрегат «Медуза».

- В течение двенадцати дней чудом спасшиеся люди неистово боролись за жизнь, Вдруг они увидели на горизонте, в узком просвете между сумрачными облаками, едва различимую точку далекого корабля. В отчаянном и страстном порыве изможденные и обессиленные люди тянутся к ней, хватаясь друг за друга. Они приподнимаются, ползут на коленях, жадно вытягивают вперед руки к спасительному кораблю. Мощный порыв чувств и отчаяния неудержимо нарастает, он передан в фигуре негра, забравшегося на бочку. Поддерживаемый руками людей, он яростно машет красным платком, пытаясь подать знак кораблю.

*Уильям Тёрнер.
Кораблекрушение.*

Природная стихия огня, воды и снежной бури пронизывает полотна замечательного английского пейзажиста-романтика Уильяма Тёрнера. Лучшие картины художника «Кораблекрушение», «Пожар лондонского парламента», «Дождь, пар, скорость» дают яркое представление о мощи природы в ее самых романтических и величественных Проявлениях. Человек, попавший в фантастический мир, созданный воображением художника, нередко ощущает свое бессилие и незначительность перед бесконечностью мироздания.

*Уильям Тёрнер. Дождь, пар,
скорость.*

Уильям Тёрнер. Пожар лондонского парламента.

Тёрнер был убежден, что воспроизведение картин разбушевавшейся природной стихии способно наиболее полно и ярко передать смятение человеческого сердца, порыв его духа и мысли. «Пейзажи-катастрофы» и «пейзажи-очарования», удивительным образом сотканые с помощью света и цвета, создавали фантасмагорические зрительные эффекты.

*К. Д. Фридрих. Закат
солнца.*

Совершенно иные подходы в изображении мира природы можно наблюдать в произведениях немецкого художника Каспара Давида Фридриха (1774—1840). Он любил писать горные, морские и лесные пейзажи, давая почувствовать безграничность и беспредельность высей и далей. Необъятные просторы с царящей в них тишиной завораживают зрителя, настраивают его на молчаливое общение с природой. Если он вводит в свои пейзажи человека, то создается впечатление, что человек заброшен сюда какими-то случайностями или превратностями судьбы. Мы почти никогда не увидим его лица, чаще он показан со спины.

*К. Д. Фридрих.
Монах на берегу
моря.
1808—1809 гг.
Государственный
музей, Берлин*

- Удивительно проста и одновременно грандиозна картина «Монах на берегу моря». Почти всю ее композицию составляют разноцветные горизонтальные полосы. Внизу узкая полоска почти белого прибрежного песка, затем — черно-синего, свинцово-серого моря и затем — светящегося в вышине мрачного неба. Линия горизонта уводит взгляд зрителя вдаль, в самую глубину картины, открывая беспредельность мироздания.
- На этом необычном фоне художник изображает маленькую фигурку монаха, оказавшегося один на один с величественной Природой. Одиноким монах-скиталец воплощает романтический идеал художника, раскрывает тему трагической затерянности человека в бесконечном пространстве.

Русская пейзажная живопись первой половины XIX в. развивалась в русле романтизма. Вольная стихия природы выступала как олицетворение духа свободы и независимости.

Иван Константинович Айвазовский вошел в историю мировой живописи как «моря пламенный поэт». Этой теме он посвятил всю свою жизнь и не изменял ей никогда. В созданных картинах он остался верен романтическому идеалу прекрасной и одухотворенной природы. Если в молодые годы его больше интересовала безмятежная тишина моря, то позднее он обращается к образу могучей, разбушевавшейся стихии, предвещающей грандиозные катастрофы.

«И. К. Айвазовский». Портрет работы А. Тыранова. 1841 год.

- *И. К. Айвазовский. Прощание.*

*И. К. Айвазовский.
«Девятый вал». 1850 год.
Русский музей.*

Картина Айвазовского «Девятый вал» вызвала настоящее паломничество восхищенных зрителей. Громадная волна бушующего моря готова обрушиться на людей, судорожно цепляющихся за обломки мачт погибшего корабля. Всю ночь экипаж бесстрашно боролся с морской стихией.

Но вот первые лучи солнца пронзили воду, осветив ее тысячами ярких бликов и тончайших оттенков цветов. Вода кажется прозрачной, она как будто светится изнутри, вбирая в себя клокочущую ярость волн, а значит, давая хрупкую надежду на спасение. По поверьям моряков, девятый вал предвещает последний порыв шторма. Смогут ли устоять люди? Выйдут ли они победителями из смертельной схватки с разбушевавшейся стихией? Трудно ответить на этот вопрос, но колористический строй картины, полный оптимизма, вселяет такую уверенность.

И. К. Айвазовский. Волна.

Важную главу в наследии Айвазовского составляет батальная живопись. С 1844 он был художником Главного морского штаба, написал много значительных картин на темы истории русского военного флота

И. К. Айвазовский. Синопский бой. 1853.

**ЩЕДРИН Сильвестр
Феодосиевич, российский
художник, крупный
представитель
романтизма, выдающийся
мастер пейзажной
светописи.**

С. Ф. Щедрин. «Вид в Сорренто». 1826 год. Третьяковская галерея.

Таким образом, светопись русской живописи народилась в Италии, в искусстве Щедрина. Особого художественного совершенства мастер достиг в циклах «Гавани в Сорренто» — светоносные красочные гаммы, гармоничные сочетания пейзажных и жанровых мотивов (Щедрин не любил полной безлюдности, человек у него всегда присутствует, хотя бы в виде следов своих трудов и дней) формируют здесь радостные образы «полуденного рая» — впрочем, вполне реального и лишённого чрезмерной, отвлеченной идилличности.

С. Ф. Щедрин. «Грот в Сорренто». 1895.

Вопросы и задания:

1. «Романтические характеры Брюллова»
2. «Пейзажи-катастрофы»
3. «Портретное искусство Гойя»
4. «Айвазовский – «моря пламенный поэт»»
5. «Шедевры портретного творчества Кипренского»
6. «Романтические характеры Брюллова»