

# РОМАНТИЗМ

Художественная культура XIX века

# История происхождения термина

- ❑ «Романтизм» (от латин. Romanus ) – значит римский, то есть возникший на основе римской культуры, соотносили с понятием жанра романа, а в Средние века это понятие указывало на произведение, написанное на одном из языков романской группы, а не на латыни.
- ❑ «Романтизм» и «Романтика» - понятия-синонимы, имеют много общего:
  - восторженное отношение к действительности
  - понимание исключительной роли личности
  - неудовлетворенность жизнью и оторванность от нее
  - устремленность к некоему несбыточному и таинственному идеалу
- ❑ Романтизм пронизывал различные исторические эпохи (Античность, Средние века, Возрождение) и художественные стили (готику, барокко, неоклассицизм, символизм, модерн).

**Романтизм** – художественный стиль конца XVIII – XIX вв и особый способ познания действительности и отражения мира.

Исторические корни романтизма находятся в трудах немецких философов:

**И. Канта** (1724 – 1804, «Критика способности суждения»),

**Ф. Шеллинга** (1775 – 1854, «Система трансцендентального идеализма»)

**Г. Гегеля** (1771 – 1831, «Феноменология духа»).

Все они, выдвигая идею изменчивости, подвижности и текучести, рассматривали весь мир, природу и человека как вечное движение творческого духа; нет ничего вечного, непререкаемых догм, вечных истин, есть жизнь, вечно обновляющаяся, полная движения и контрастов.

## **Август Шлегель:**

«Романтик живет не в обыденности, но создает свой собственный, выдуманый мир, построенный по собственным законам»

## **П.А. Вяземский:**

«Романтизм, как домовой, многие верят ему, убеждение есть, что он существует, но где его приметить, как обозначить, как наткнуться на него палец?»



# Эстетические принципы романтизма

1. Неприятие реальной жизни, стремление познать непознанное.
2. Исключительность романтического героя  
*(внутренняя раздвоенность, одиночество в реальном мире, поиски идеала и мечты, жизнь в сфере эмоций и чувств).*
3. Природа как выражение стихийного начала жизни, прообраз Свободы.
4. Культ прошлого: идеализация Античности и Средневековья, интерес к фольклору.
5. Экзотика дальних стран.

# Значение романтизма

- Отразил всю сложность переходной исторической эпохи от классицизма к реализму.
- Провозгласил всю ценность отдельной человеческой личности и полную свободу художественного творчества от сковывающих его норм и правил.
- Романтизм имел свои отличительные особенности в каждой стране, определяемые историческими условиями и культурными традициями.
- Во 2-м пол. XIX в. романтизм был повсеместно трансформирован в другие стилевые течения.

# Изобразительное искусство романтизма

В истории мировой живописи романтизм составил яркую и блистательную эпоху. Живописные полотна

- Т. Жерико, Э. Делакруа (Франция),
- Ф. Гойи (Испания),
- Д. Тёрнера, У. Блейка (Англия),
- К.Д. Фридриха (Германия),
- О. Кипренского, К. Брюллова, И. Айвазовского (Россия) – лучшее, что создано в эпоху романтизма.

Художники, свободные от всяческих догм, уделяли особое внимание выразительному показу чувств и переживаний человека.



# Герой романтической эпохи: портрет

Эжен Делакруа (1798 – 1863)



**«Автопортрет в костюме Гамлета» 1821 г**  
Собрание Жамо, Париж



**Портрет Фридерика Шопена. 1838 г.**  
Лувр, Париж



# Герой романтической эпохи: портрет



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

**Франсиско Гойя (1746 - 1828 гг)**



**Автопортрет**

# Герой романтической эпохи: портрет



Портрет Е.В. Давыдова. 1809 г  
ГРМ, Санкт - Петербург

О.А. Кипренский (1782 – 1836)



Портрет Алексея  
Томилова, коллекционера,  
участника Отечественной  
войны 1812 года. 1813 г.



# Герой романтической эпохи: портрет



**Портрет А.С. Пушкина  
1827 г.**

Мемориальный музей-квартира  
Пушкина, Москва

**О.А. Кипренский (1782 – 1836)**



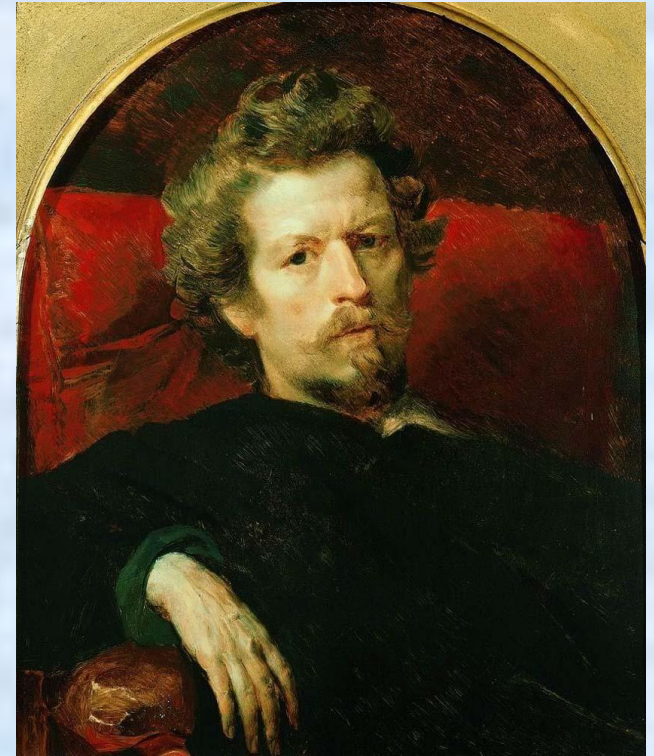
**Портрет Е.П. Ростопчиной.  
1809 г. ГТГ**

# Герой романтической эпохи: портрет

**К.П. Брюллов (1799 – 1852)**



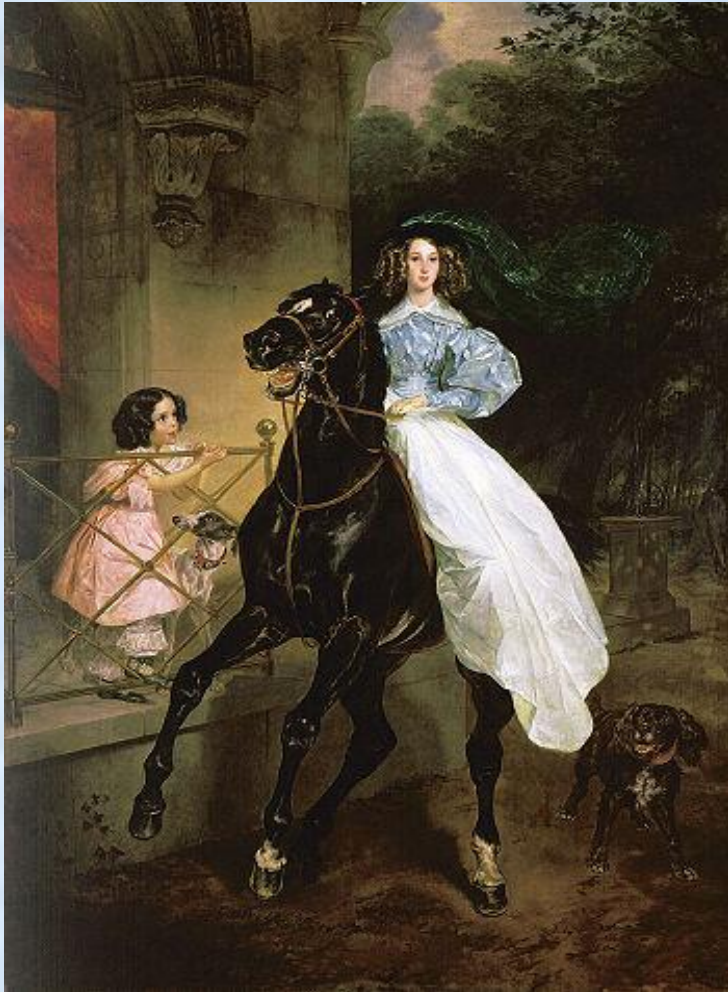
**Портрет Н.В. Кукольника. 1836 г.**



**Автопортрет. 1848 г.**



# Герой романтической эпохи: портрет



«Всадница», 1832 г.

К.П. Брюллов (1799 – 1852)



«Последний день Помпеи» (1830 – 1833 гг)

# Пейзажная живопись романтизма

## Приемы изображения природы романтиками:

- Ощущение безграничности и безбрежности природы передано пейзажами, уходящими к горизонту.
- Продумано колористическое решение пейзажа: передний план – теплые (коричневые и золотистые) тона, задний план – холодные (бледные, голубоватые) тона.
- Определенные средства для изображения облаков и воды.

**Вольная стихия природы – олицетворение духа  
свободы и независимости**



# Пейзажная живопись романтизма



Плот «Медузы»,  
1819 г.

Лувр, Париж

**Теодор Жерико (1791 – 1824)**



# Пейзажная живопись романтизма

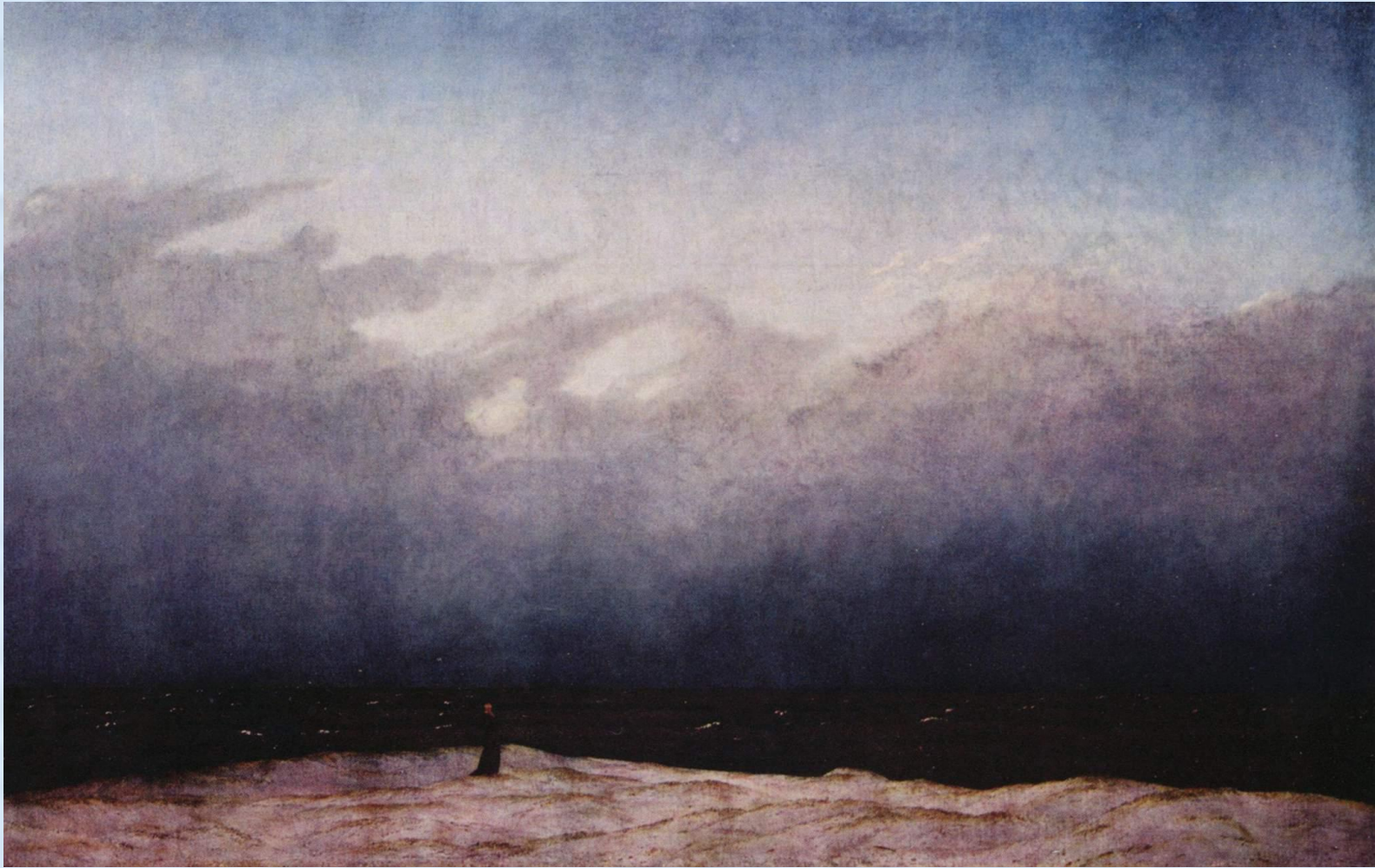


«Снежная буря во время  
перехода Ганнибала». 1812 г.  
Галерея Тейт, Лондон

**Уильям Тёрнер (1775 – 1851)**



# Пейзажная живопись романтизма



«Монах на берегу  
моря». 1808 - 1809 гг.  
Берлин

**К.Д. Фридрих (1774 – 1840)**

# Пейзажная живопись романтизма



**«Девятый вал». 1850 год**  
Санкт-Петербург

**И.К. Айвазовский (1817–1900)**



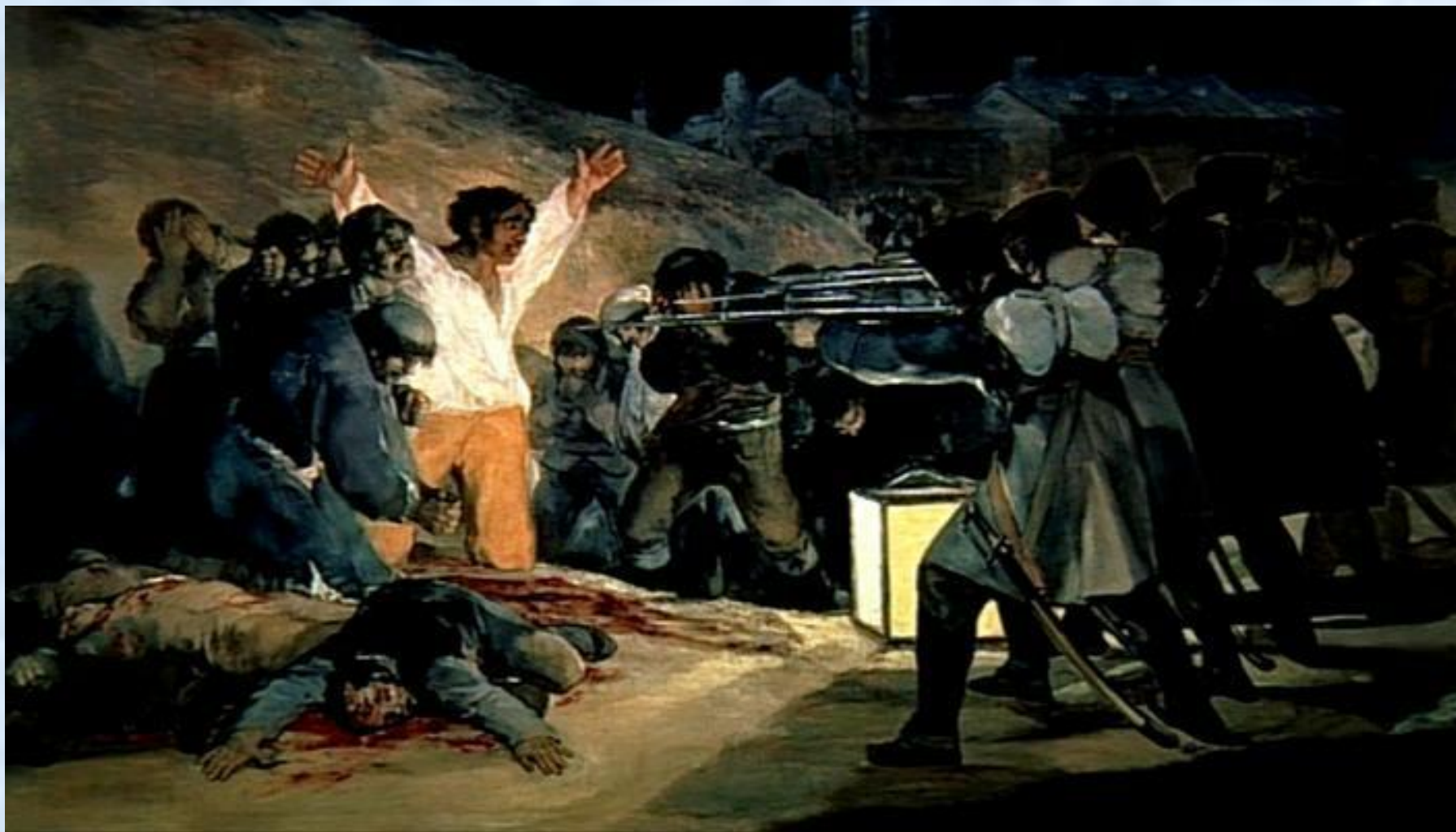
# Современность глазами романтиков



«Свобода на  
баррикадах» 1830  
г. Лувр, Париж

Э. Делакруа (1791 – 1824)

# Современность глазами романтиков



Расстрел повстанцев в ночь  
на 3 мая 1808 года. 1814 г.  
Лувр, Париж

**Ф. Гойя (1746 – 1828)**



# Экзотика Востока



Алжирские  
женщины. 1833 г.  
Лувр, Париж

**Э. Делакруа (1791 – 1824)**