

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, выдуманный 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 повсеместно был 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)

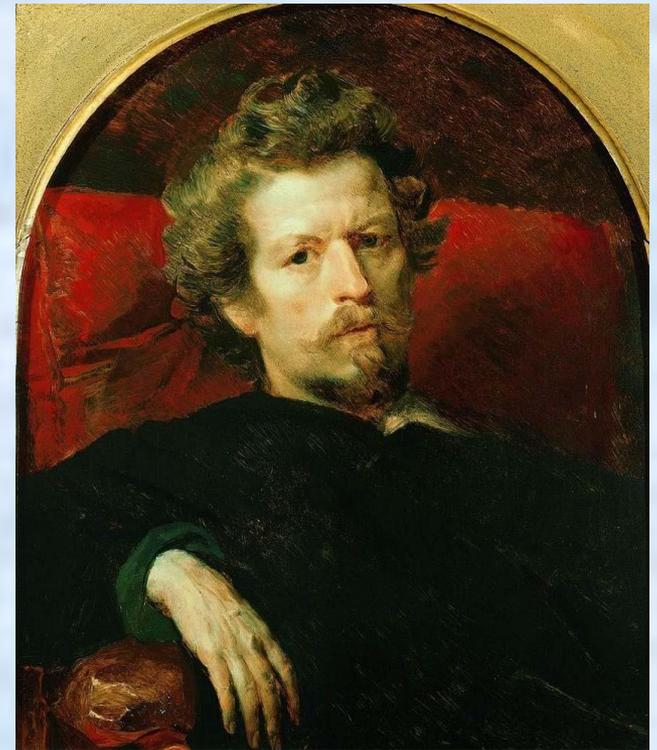
**Портрет Е.П. Ростопчиной.
1809 г. ГТГ**

Герой романтической эпохи: портрет

К.П. Брюллов (1799 – 1852)

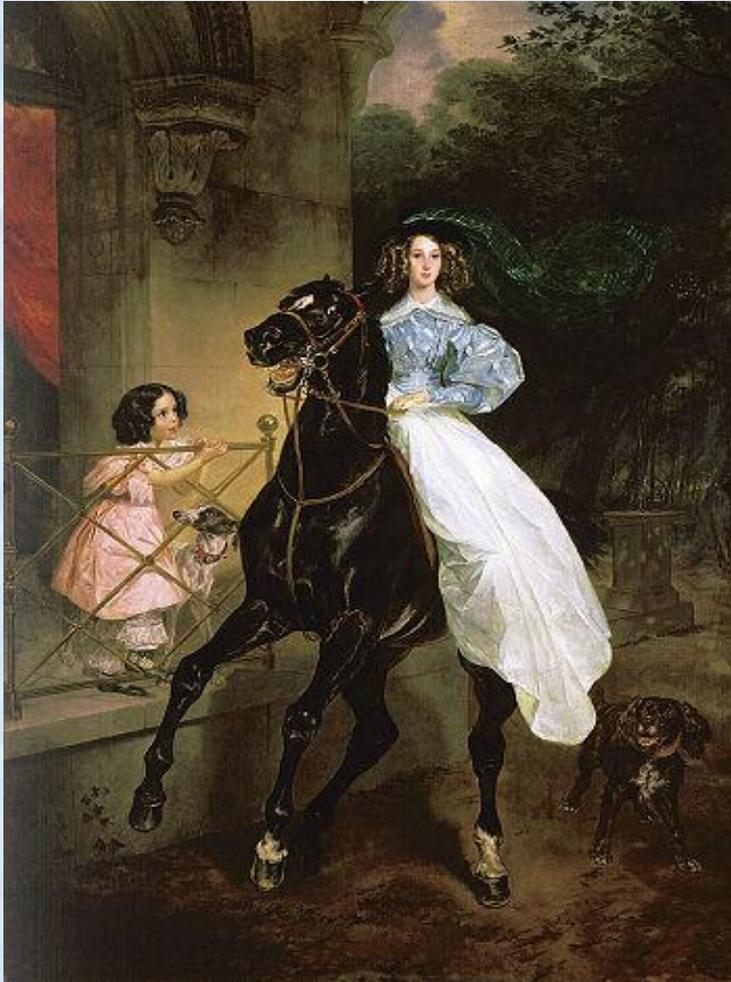

Портрет Н.В. Кукольника. 1836 г.

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)