

Il pleut, il ne... c'est la fête à la grande ville.
gots!

Романтизм. Основні риси романтизму. Живопис і скульптура.

- ▶ **Велика французька буржуазна революція завершила епоху Просвітництва. Письменники, художники, музиканти стали свідками грандіозних історичних подій, революційних змін, що невпізнанно змінили життя. Багато з них привітали нове та були у захваті від ідей Свободи, Рівності та Братерства.**

Але час спливав, і митці помічали, що новий суспільний порядок далекий від омріяного суспільства, яке сподівалися побудувати, за яке боролися. На початку століття у філософії та мистецтві прозвучали трагічні ноти сумніву щодо перетворення світу на принципах Розуму.

- ▶ **Наполеонівські війни та Французька буржуазна революція - це головні події, які сприяли виникненню нової системи – Романтизму.**

Il pleut, il ne... c'est la fête à la grecaille.

- ▶ **Романтизм (фр. romans) — ідейний рух у літературі й мистецтві, що виник наприкінці 18 століття у Німеччині, Великій Британії й Франції, поширився на початку 19 століття в Російській імперії, Польщі й Австрії, а з середини 19 століття охопив інші країни Європи, а також Північної та Південної Америки.**

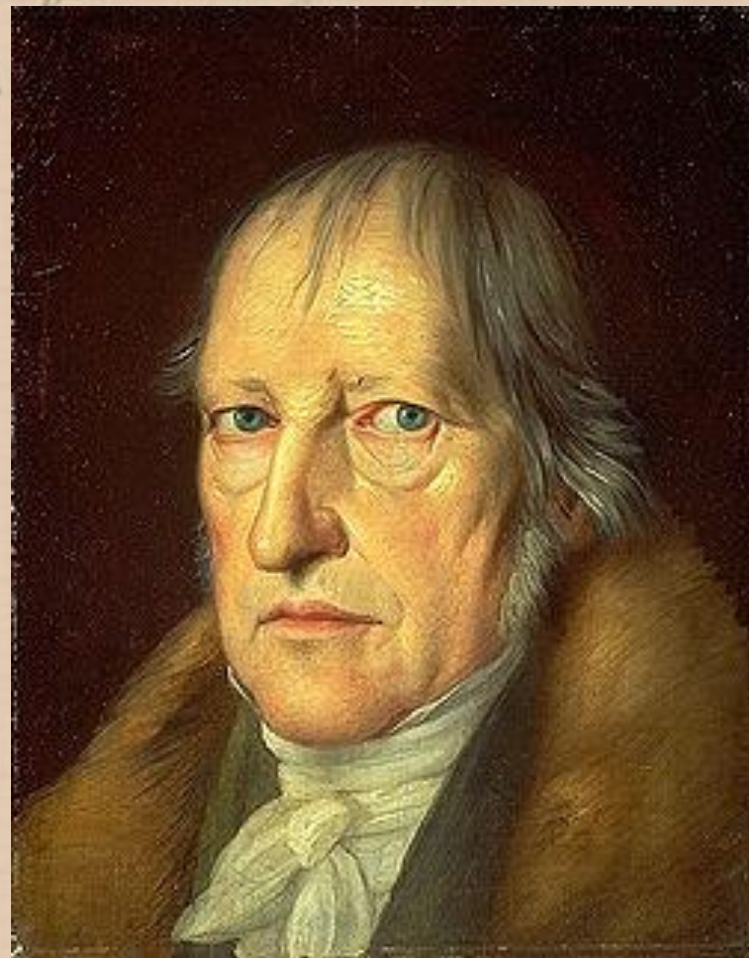
ФІЛОСОФСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ РОМАНТИЗМУ

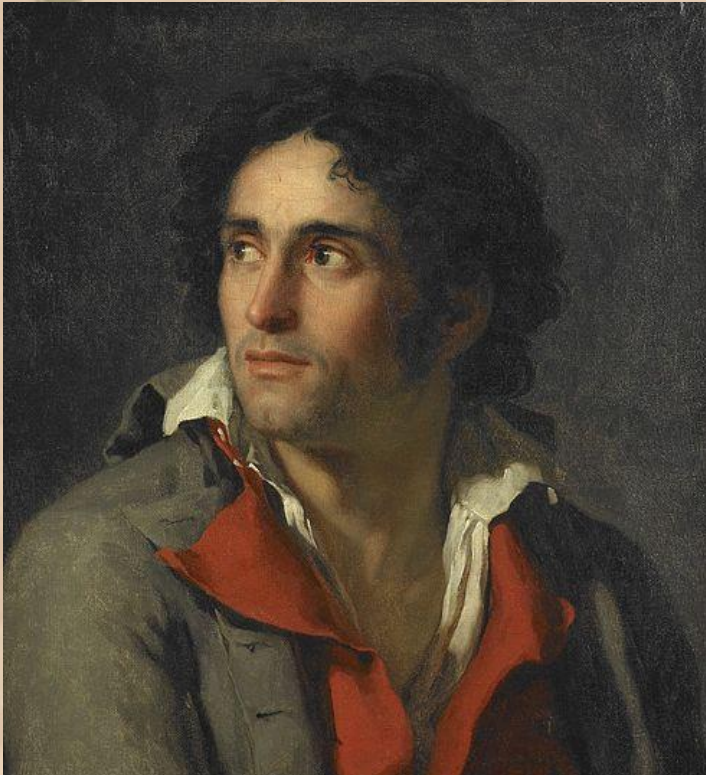
- ▶ Це філософські праці Фрідріха Вільгельма Йозефа фон Шеллінга (1775-1854) та Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля (1770-1831), представників німецької класичної філософії.
- ▶ Головним поняттям філософії Шеллінга можна вважати ідею свободи, яку він послідовно протягом всього життя шукав у природі, у творчості, потім у природі божественного творіння. Мета мистецтва, за Шеллінгом, - не роздуми, а споглядання.

*Il pleut, il ne pleut pas. C'est la fête à la arc mille.
Il pleut, il fait pas beau.*

Гегель висунув діалектичний метод, що пропонує вивчення навколишньої природи й людської історії у їхній динаміці й взаємному зв'язку. Філософ вважав, що свобода - фундаментальний початок духу.

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ РОМАНТИЗМУ

Жак-Луї Давід. «Вартовий художника в ув'язненні», 1794 рік.

- ▶ **Заперечення раціоналізму, який переважав у добу Просвітництва, культ почуттів людини.**
- ▶ **Суб'єктивність мистецтва: акцент не на зображенні, а на вираженні почуттів, мрій, настроїв.**
- ▶ **Увага до особистості, її індивідуальних рис. Людина – найвища цінність.**
- ▶ **Увагу романтиків привертають насамперед виняткові події та вольові, героїчні, духовно прекрасні персонажі.**

- ▶ **Неприйняття буденності («романтична іронія») та звеличення «життя духу».**
- ▶ **Людина і світ сповнені нерозгаданих таємниць (захоплення містикою, ірраціональним).**
- ▶ **Провідні мотиви самотності, світової скорботи (національної туги) і романтичного бунту, нескореності.**
- ▶ **Історизм творів і захоплення фольклором.**
- ▶ **Утвердження високих ідеалів: гармонії з природою та людством, кохання.**
- ▶ **Характерні художні прийоми романтизму – символіка, контраст, іронія, алегорія, гротеск, антитеза.**
- ▶ **Яскрава, барвиста мова, що розкриває сильні пристрасті, могутні характери, драматичні конфлікти.**

Романтизм проголошує абсолютну свободу творчості. Поет та й взагалі митець для романтиків — це людина не лише вільна, а й цілком особлива та незвичайна, він є провидцем, талант його не підкоряється ніяким законам, встановленим звичайними людьми, — він вищий за них.

В романтизмі завжди існує ідеал, що знаходить собі місце поряд з реальністю. Згідно з цим прийнято говорити про романтичні «два світи» — світ реальний, дійсний, та світ ідеальний, фантастичний. Романтики наголошували на первинності ідеалу, мрії.

▶ Романтизм у живописі

- ▶ **В історії світового живопису романтизм склав яскраву і блискучу епоху. Вільні від усіляких догм, доктрин і шкіл, художники підкорялися тільки покликом власної душі, приділяли особливу увагу виразному зображенню почуттів і переживань людини.**
- ▶ **Дійсно, живопису романтизму була властива «страшна спрага творити всіма можливими способами».**
- ▶ **Задля передачі почуттів живописці використовували соковиті фарби, яскраві мазки та спецефекти. Представники французької школи живопису об'єднували сюжети в єдиний динамічний клубок.**
- ▶ **Німецька школа наповнювала картини меланхолічністю, чуттєвістю у розмитих фарбах.**
- ▶ **Англійський та американський живопис вирізнялися надуманістю пейзажних сюжетів.**
- ▶ **У портреті головним стало зображення яскравих характерів, а в пейзажі — замишування могутністю природи.**
- ▶ **В образотворчому мистецтві для романтизму було характерним розкріпачення від академічних канонів: ліризм, героїчна піднесеність, емоційність, прагнення до кульмінаційних, драматичних моментів**

Улюбленими виразними засобами романтичного живопису стали:

- ▶ **яскравий, насичений колорит;**
- ▶ **контрастне освітлення;**
- ▶ **емоційність манери мазка, фактури.**

Художники часто

вдавалися до мови натяків і символів, запрошуючи глядачів домалювати в уяві все інше.

ФРАНСІСКО-ХОСЕ ДЕ ГОЙЯ

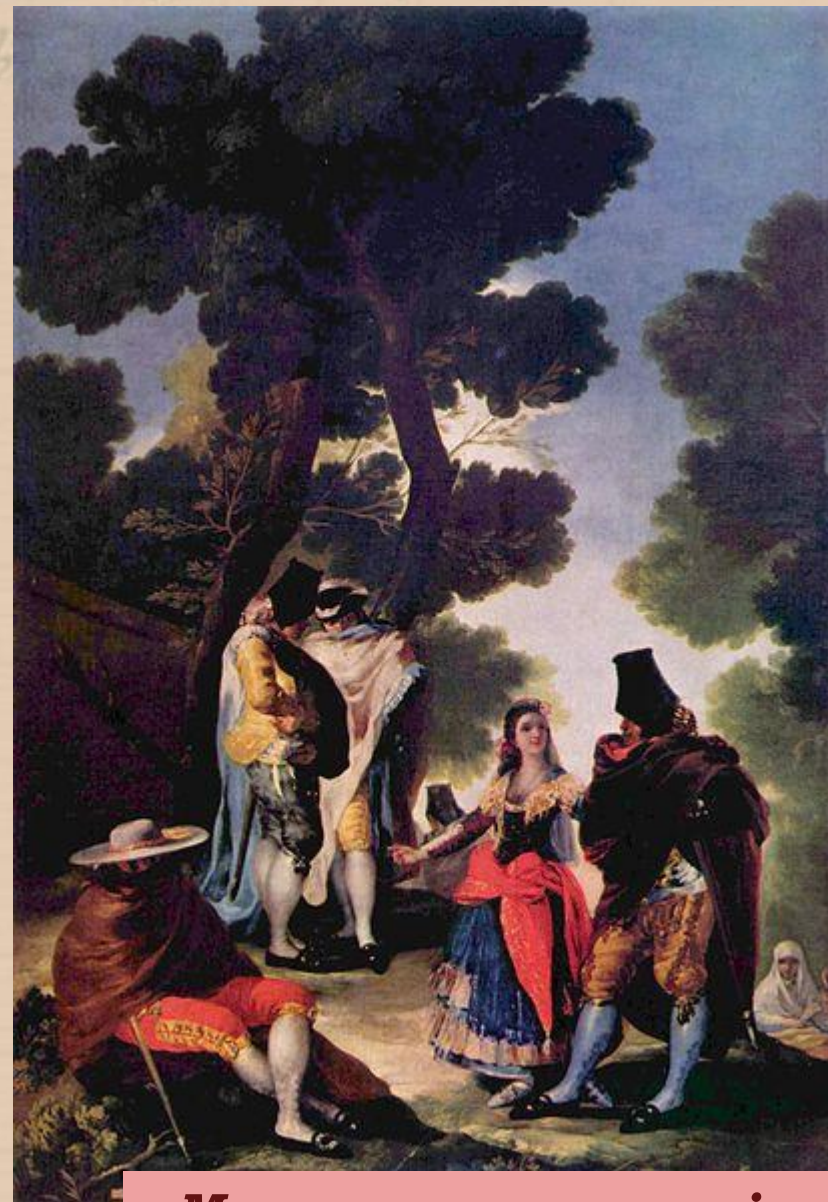
1746-1828

**іспанський художник і
гравер, один з перших і
найбільш яскравих
майстрів
образотворчого
мистецтва часів епохи
романтизму.
Гойя відрізняється
сміливим художнім
новаторством від
прихильників
академізму.**

Свята Трійця

**«Маха на прогулянці»,
1777**

**«Третє травня
1808 року»**

roots!

Сім*я Карла IV

Ежен Делакруа **(1798-1830)**

**французський
художник-романтик
. Картини Делакруа
розкривають тему
боротьби за свободу
й показують сильну
особистість у
момент найвищого
напруження
духовних сил.**

Полювання на левів

**Свобода, що веде народ
1830**

*la fête à la grecaille.
c'est la fête aux escargots!*

**Гораціо на кладовищі,
1828**

ЖАН ЛУЇ АНДРЕ ТЕОДОР ЖЕРІКО (1791- 1824)

французький живописець і графік, першим у французькому живописі висловив властиве романтизму гостре почуття конфліктності світу, прагнення до втілення драматичних явищ сучасності та сильних пристрастей.

Пліт Медузи. 1818 - 1819 рр.

*Il pleut il y a la fête à la gre nulle.
c'est un fête aux escargots!*

**Портрет божевільної
1822**

*Il pleut, il
Il pleut, il*

**Поранений кірасир
1814**

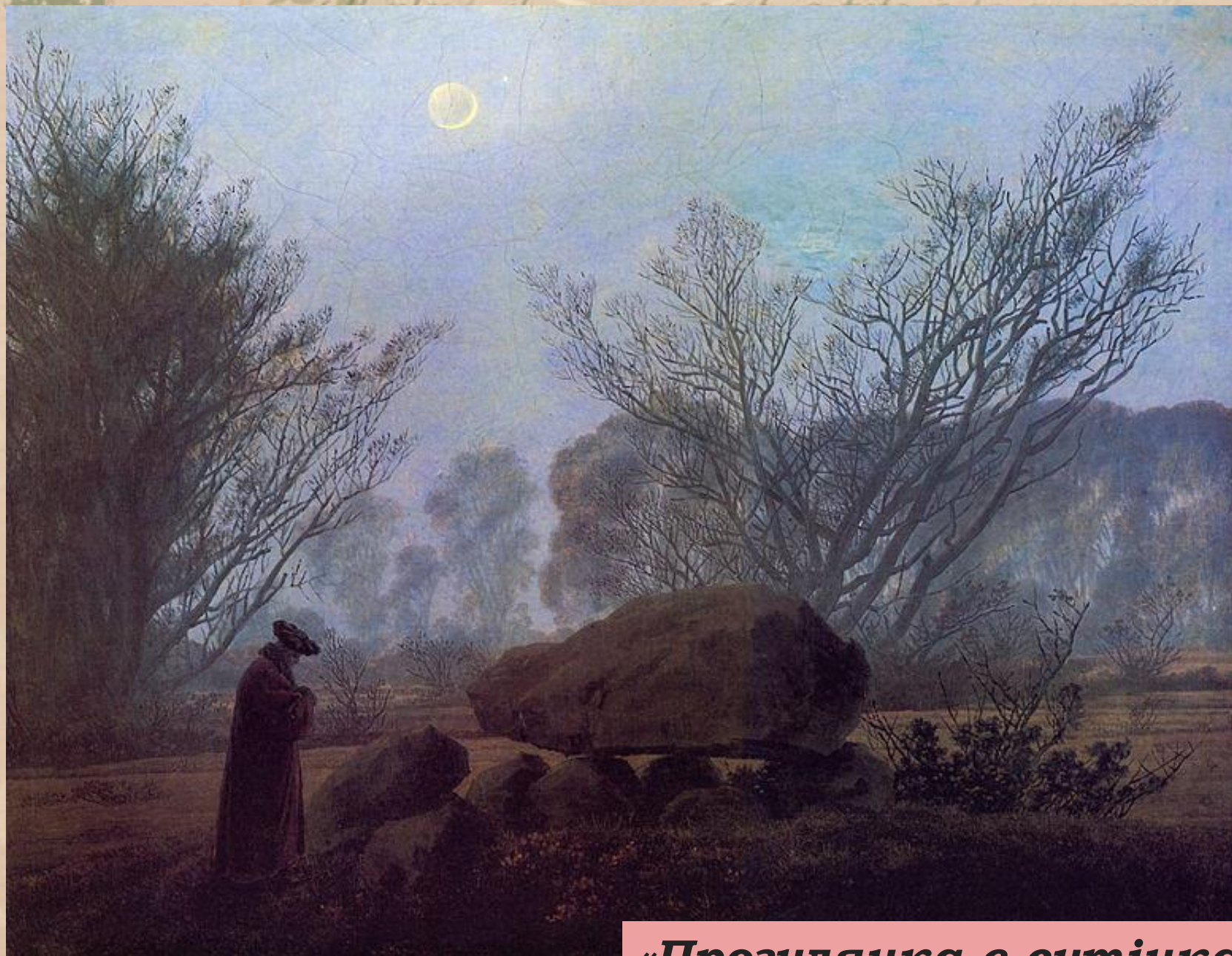
КАСПАР ДАВИД ФРІДРІХ (1774-1828)

**німецький художник,
яскравий
представник романтизму.
Підпорядковуючи пейзажні
мотиви ефектам
розсіяного, таємничого
освітлення (частіше
місячного, ніж сонячного),
втілював стихійну міць,
грізну і майже містичну
безмежність всесвіту,
тонке співзвуччя сил
природи рухам людської
душі, почуттям прориву в
невідоме.**

*«Розбита надія»
(сучасна назва «Північний
Льодовитий океан»),*

«Прогулянка в сутінках»

*fête à la grecaille,
c'est une fête aux escargots!*

**«Одинак-мандрівник
над морем туману»**

Брюллов Карл Павлович (1799-1852)

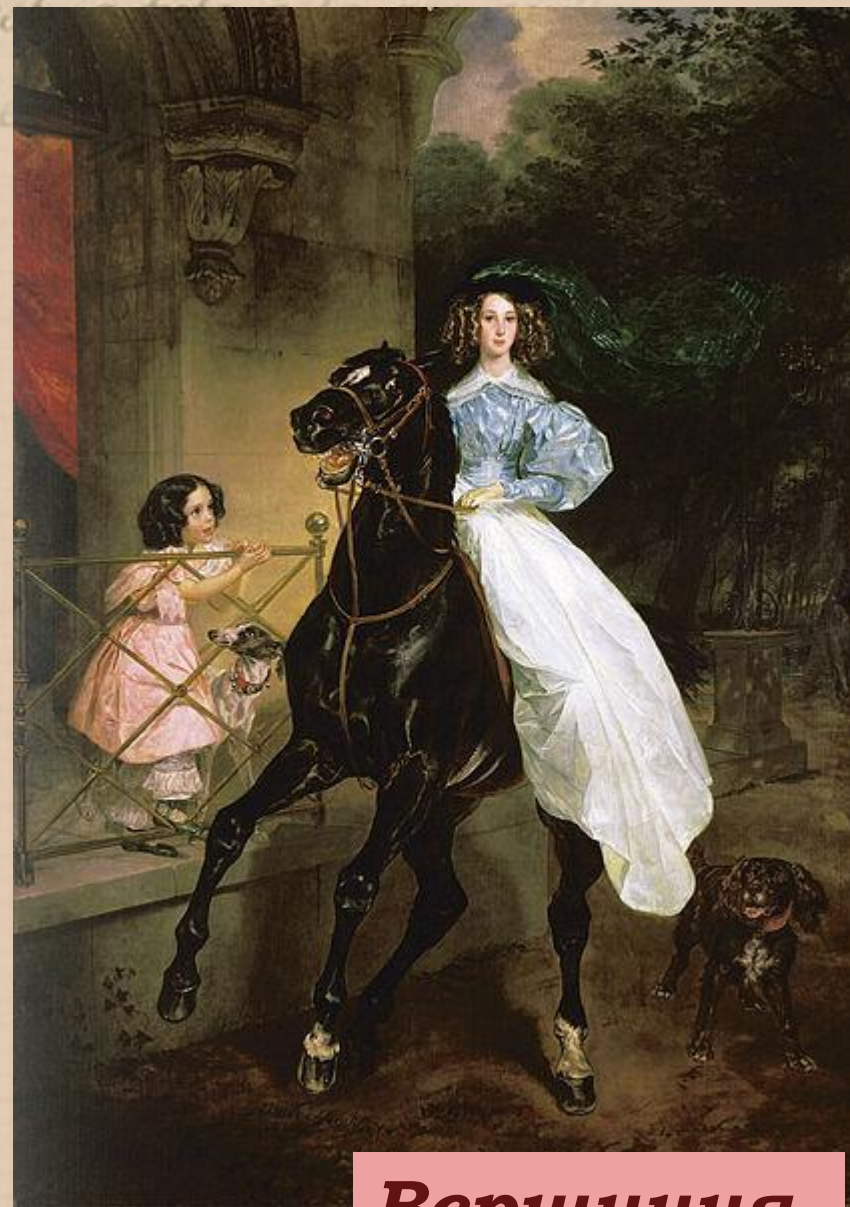
**російський художник,
професор Петербурзької
академії мистецтв (з
1836). Походив з
французької
родини Брюлло. Брат
скульптора Олександра
Брюллова.
Автор картин на
історичні теми,
жанрових акварелей і
портретів діячів
культури.**

***Останній день Помпеї
1833***

**Портрет поета
Василя Жуковського
1937**

**Вершниця
1832**

Айвазовський (Гайвазовський) Іван Константинович (1817-1900)

**видатний український і
російський художник-
мариніст та баталіст вір
менського походження.
Окрім морської
тематики працював
також і в інших жанрах
живопису:
від анімалізму та портрет
у (автопортрету)
до релігійного та
міфологічного живопису.
Айвазовський є автором
понад 6000 різних творів**

Дев'ятий вал

Синопський бій. Ніч після бою.

Весілля в Україні

Джон Констебл (1776-1837)

Англійський живописець, один з найталановитіших пейзажистів Англії та Західної Європи. Відмовившись від багатьох умовностей, властивих пейзажного живопису 18 століття, англійський художник звернувся до безпосереднього спостереження природи, першим з європейських майстрів став писати пейзажі повністю з натури.

*le à la gre nulle.
un fête aux escargots!*

Детхемська долина, 1828

***Шлюз в Детхемі
1820***

скульптура доби романтизму

Для скульптури доби романтизму характерними є емоційна напруженість, пошуки нових засобів виразності. Найбільш значного розвитку вона досягла у Франції. Поштовхом для цього були кампанія з будівництва тріумфальних і суспільно значущих споруд, бурхливий розвиток торгівлі попри війни і революції, практика всесвітніх виставок, на які зважилась буржуазія, переконана у власній могутності.

ХАРАКТЕРНІ РИСИ СКУЛЬПТУРИ:

**ЕМОЦІЙНА НАПРУЖЕНІСТЬ
ПОШУКИ НОВИХ ЗАСОБІВ
ВИРАЗНОСТІ
РЕАЛІСТИЧНІ КАРТИНИ.**

РІЗНОВИДИ СКУЛЬПТУРИ

РОМАНТИЗМУ: СКУЛЬПТУРНИЙ

ПОРТРЕТ,

СТАТУЯ (ПАМ'ЯТНИК),

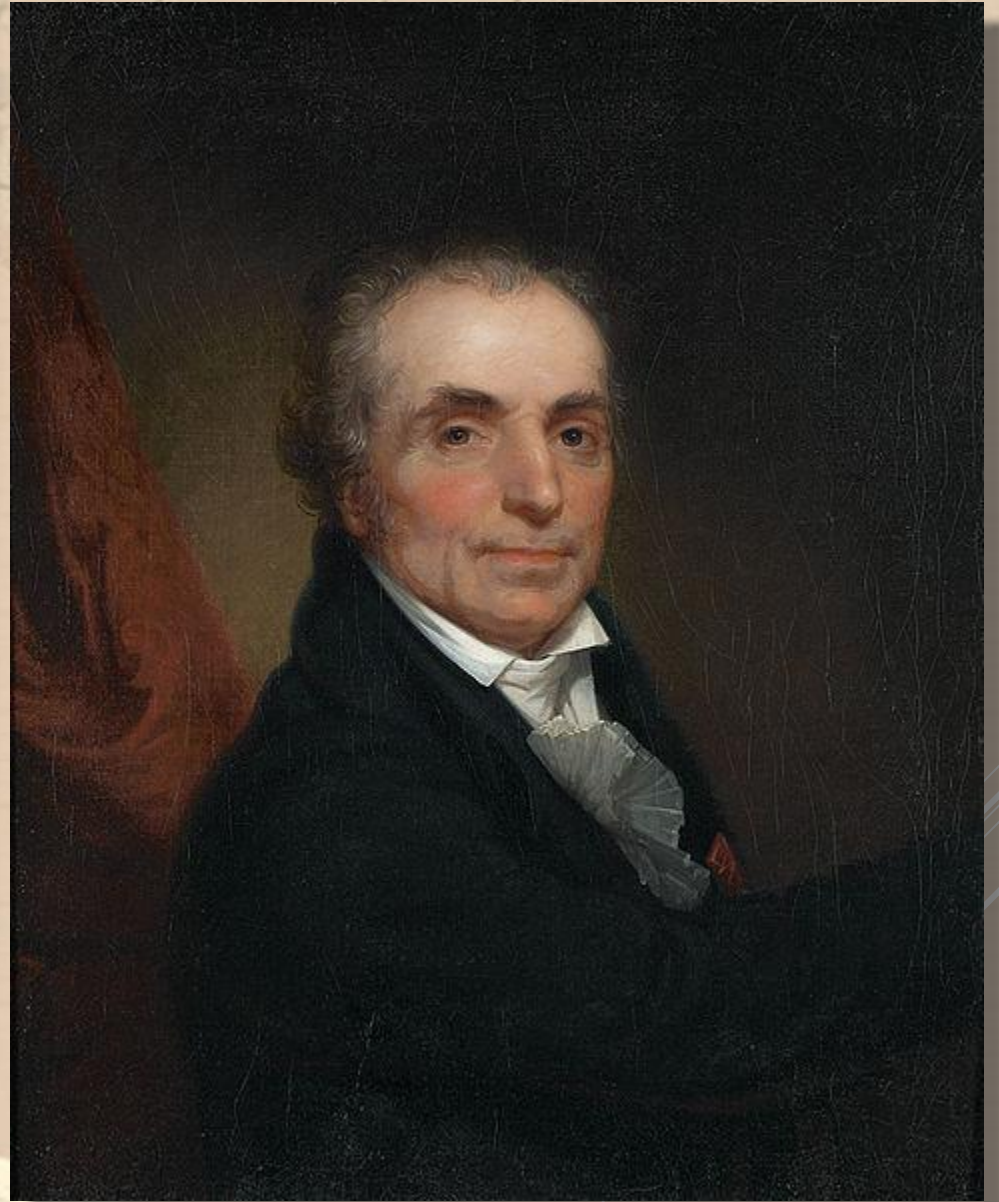
РЕЛЬЄФИ (БАРЕЛЬЄФ, КОНТРРЕЛЬЄФ),

СКУЛЬПТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ

БУДІВЕЛЬ ТА ЗАМКІВ.

**СКУЛЬПТУРА ФРАНЦІЇ 19 СТ. НОСИЛА
ВІДЧУТНИЙ ЦЕНЗУРНИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ ТИСК.
НА ЗЛАМІ ХVІІІ СТ. ОСОБЛИВЕ МІСЦЕ ПОСІДАВ
СКУЛЬПТОР ЖАН-АНТУАН ГУДОН, ЯКИЙ
ПРАЦЮВАВ НА ЗАМОВЛЕННЯ І АРИСТОКРАТІВ, І
ДЕЯКИХ ДІЯЧІВ РЕВОЛЮЦІЇ ТА НОВОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ АРИСТОКРАТІЇ НАПОЛЕОНА І.
НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ. В СКУЛЬПТУРІ
ЗАПРОВАДЖЕНО НАПОЛЕОНІВСЬКИЙ АМПІР —
ЖОРСТКИЙ, ПАФОСНИЙ І ХОЛОДНИЙ,
ОФІЦІЙНИЙ І БІЛЬШ СИМВОЛІЧНИЙ СТИЛЬ.
СКУЛЬПТОРИ ОТРИМУЮТЬ ЗАМОВЛЕННЯ НА
СТВОРЕННЯ ТРІУМФАЛЬНИХ АРОК, БЮСТІВ
ВІЙСЬКОВОЇ АРИСТОКРАТІЇ І ЧИСЛЕНИХ
ОФІЦІЙНИХ ПОРТРЕТІВ ДИКТАТОРА
НАПОЛЕОНА**

**Жан-Антуан
Гудон (1741-
1828)
французський
скульптор**

**Роберт Фултон,
1803**

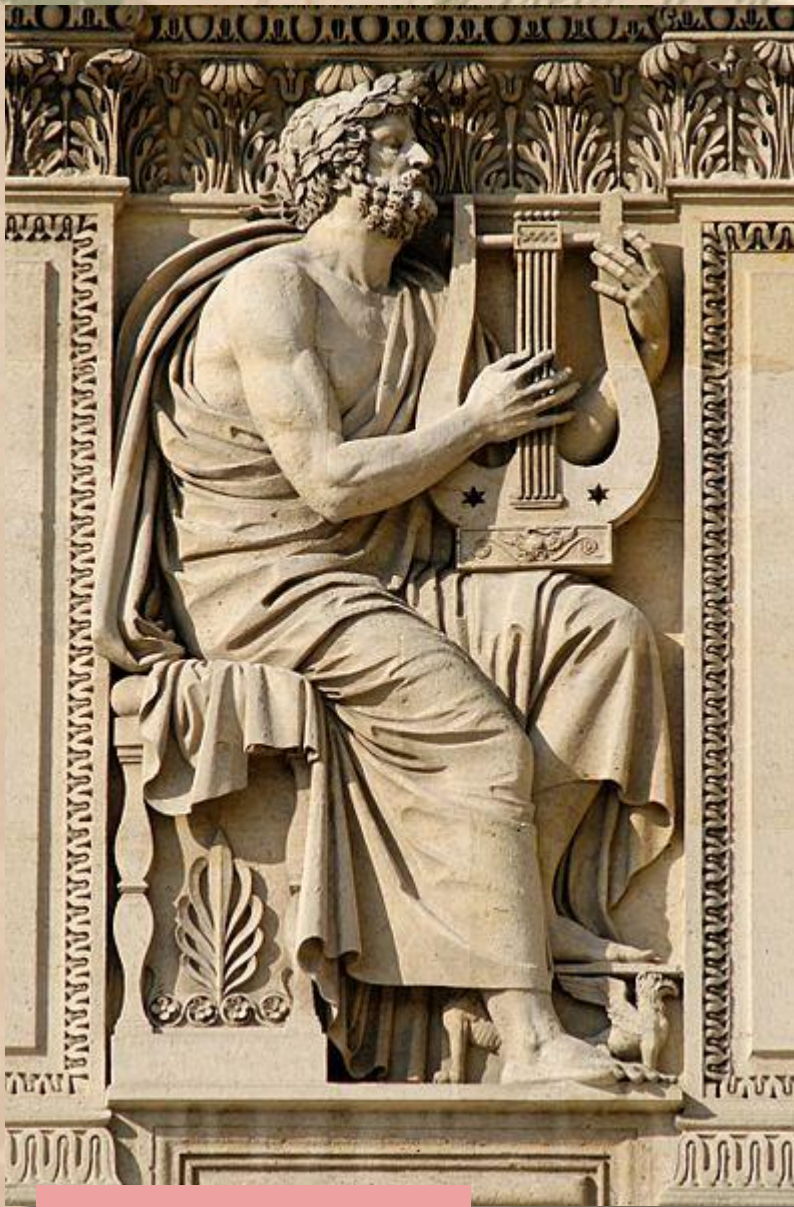

**Алегорія зими
або «Мерзлячка»**

**Антуан Дені
Шоде
(1763-1810) -
французський
скульптор.**

*Il pleut, il ne pleut pas, c'est la fête à la grecaille.
Il pleut, il ne pleut pas, c'est la fête aux escargots!*

«Гомер»

**Наполеон-
законодавецъ**

У ПЕРЕЛІК ВИДАТНИХ СКУЛЬПТУР ПОТРАПИЛА І «МАРСЕЛЬЄЗА» ФРАНСУА РЮДА. ОПИНИВШИСЬ У ЦЕНТРІ АРИСТОКРАТИЧНОГО РАЙОНУ ПАРИЖА, ВОНА ВИТРИМАЛА ІСПИТ І ПАРАДНИМ МІСЦЕМ ФРАНЦУЗЬКОЇ СТОЛИЦІ, І ЧАСОМ. РЕЛЬЄФ СТАВ ГОЛОВНИМ ТВОРОМ ЯК САМОГО СКУЛЬПТОРА, ТАК І ЗНАЧНИМ МОНУМЕНТАЛЬНИМ ТВОРОМ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПЛАСТИКИ ВСЬОГО ХІХ СТОЛІТТЯ.

**Виступ добровольців на захист батьківщини (Марсельєза).
Бронза. 1833-1836 рр.
Тріумфальна арка на площі Етуаль**