

РОМАНТИЗМ

О, тысячу раз счастлив человек,
В ком не слабеет чудный дар
мечтаний,
Кто и с годами в сердце сохранил
По воле рока молодость и
свежесть;
Кто и на склоне охлаждённых лет,
Как юноша, умеет замыкаться
В своей мечте – и обновляет мир,
Всё, даже смерть, пустыню
оживляя.



Джакомо Леопарди, перевод А. Ахматовой

Романтизм

Слово **романтизм** восходит к латинскому **romanus** – **римский**, т.е. возникший на основе римской культуры или тесно с ней связанный.

Романтизм - художественное направление, сложившееся на рубеже XVIII-XIX вв и охватившее почти все виды искусства; характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы.

Особенности эпохи

Великая Французская революция – «праматерь» романтизма» -

Н.Я.Берковский

Романтизм- как художественный метод, начал складываться в большинстве стран Европы после Французской буржуазной революции 1789 г. Прогрессивные писатели и общественные деятели Западной Европы были не удовлетворены результатами революции, которая не принесла желаемой свободы. Буржуазия теперь сталкивается не только с феодальным дворянством, но и с новым классом- пролетариатом. Борьба общественных интересов этих трех классов- вот основная «пружина», по выражению Ф.Энгельса, данного периода времени.



Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ.

*«О! Я не стар! Но мир, бесспорно,
Был сотворен не для меня!»-
воскликнул Байрон, не скрывая своего
разочарования.*

*«Мир расколот»,-писал Гейне,- и
«великая мировая трещина», по его
мнению, проходила через самое сердце
поэта.*



«Безнадежность шагала по земле, и сыны века, полные сил, отныне никому не нужных, опускали праздные руки и пили из скудной чаши этот отравленный напиток. Болезнь нашего века происходит от двух причин, народ носит в сердце две раны. Все, что было, уже прошло. Все, что будет, еще не наступило».

Альфред де Мюссе. Фрагмент из романа «Исповедь сына века»

У
Б
Н
У



www.pisn.com Caspar David Friedrich

The Wanderer in the Mists, 1818 - Friedrich

Каспар Давид Фридрих «Путешественник над морем тумана». ок.1818 г

Эстетические принципы романтизма

Исключительность романтического героя: внутренняя раздвоенность, одиночество в реальном мире, поиски идеала и мечты, жизнь в сфере эмоций и чувств.

*Я не в себе живу: я лишь частица
Того, что вокруг меня; меня вершины
гор
Волнуют, а столица столица –
Мне пытка ...*

Дж. Г. Байрон.

«Паломничество Чайльд Гарольда»



Д. Грекур «Джордж Гордон Байрон в Греции»

Эстетические принципы романтизма

Природа
как выражение
стихийного начала
жизни, прообраз
Свободы

Уильям Тёрнер.
Кораблекрушение. 1805 г.

У. Тёрнер .Переход через
ручей. 1815 г.



Эстетические принципы



Томас Коул. Мечта архитектора. 1840 г.

Особенности романтизма

1. Расхождение между мечтой и действительностью.
2. Поиск идеала:
 - в мире грез, мечты;
 - в потустороннем, загробном мире;
 - в историческом прошлом, которое искажается, служит лишь фоном;
 - в экзотических странах;
 - в преобразованном революционным путем будущем обществе;
 - в мире природы.
3. Полная свобода творчества, использование самых различных жанров, но главенствует лирика. Лирические элементы вводятся и в эпическую поэму, появляется лиро-эпическая поэма. Возникает исторический роман.
4. Сюжет обычно строится на фантастических событиях.
5. Интерес ко всему экзотическому, сильному, яркому, возвышенному.
6. Склонность отражать «ночную» сторону движения души, тяга к интуитивному, бессознательному.
7. Интерес к национальной самобытности, внимание к фольклору, создание собственных произведений в фольклорных жанрах, перевод произведений других народов-формируется понятие мировой литературы.
8. Широкое использование символики.
9. Композиции свойственны резкие контрасты.
10. Романтики большое внимание уделяли природе- бурной стихии. Типичный романтический пейзаж: море, горы, небо.

Романтический герой



Гойя. Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 г.

Основные черты.

1. Не обычный человек, а яркая личность с сильным характером. (Исключительный характер в исключительных обстоятельствах).
2. Не удовлетворен окружающим миром, отвергает его законы, поэтому вступает с ним в конфликт.
3. Одинокий.
4. Стремящийся к абсолютной свободе.
5. Страстная личность. Страсти делились на высокие (любовь во всех ее проявлениях) и низкие (зависть, жадность, честолюбие).
6. Отсутствие эволюции характера, т.к. обстоятельства не влияли на личность.

Изобразительное искусство романтизма

- 1. Необычность темы - битва, подвиг, трагическое, неординарное событие (современные сюжеты произведений).
- 2. Смелость, масштабность, динамичность композиции. Романтизм - это движение, порыв, экспрессия; эмоциональность манеры, мазка, фактуры.
- 3. Насыщенность, экспрессивность колорита.
- 4. Контрастное освещение.
- 5. Яркая индивидуальность персонажей, отход от классических канонов красоты и типажей. (Герои - не великие деятели эпохи, а целые народы, представители простых сословий, ставшие активными творцами истории).
- 6. Символичность изображаемого.

Фердинан Виктор Эжен Делакруа

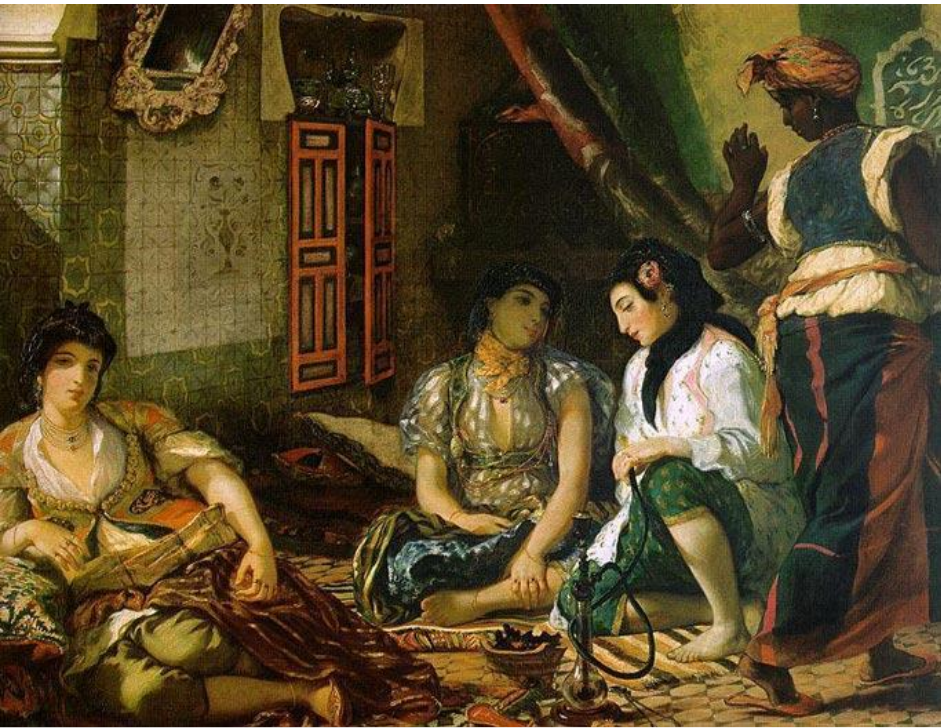
(1798-1863) Французский живописец и график, предводитель романтического направления в европейской живописи. Его картины написаны с фантастической свободой и наполнены мощной экспрессией, характеризующейся насыщенным и открытым цветом, что окажет потом существенное влияние на становление техники у импрессионистов.

Родители художника умерли, когда он был совсем юным. В 1815 году юноша оказался предоставлен сам себе. И он сделал выбор, поступив в мастерскую известного классициста Пьера Нарсиса Герена (1774—1833). В 1816 году Делакруа стал учеником Школы изящных искусств, где преподавал Герен. В 1850-е годы его признание стало неоспоримым. В 1851 году художника избрали в городской совет Парижа. В 1855-м наградили орденом Почетного легиона. В том же году была организована персональная выставка Делакруа — в рамках Всемирной парижской выставки. Скончался Делакруа, тихо и незаметно от рецидива болезни горла в своем парижском доме 13 августа 1863 года в возрасте 65 лет.



«Мое сердце, — писал он, — всегда начинает учащенно биться, когда я остаюсь лицом к лицу с огромной стеной, ожидающей прикосновения моей кисти»

Работы Э. Делакруа:



"Алжирские женщины в своих комнатах". 1834 г.
Холст, масло. 180х229 см.
Лувр, Париж.

"Смертельно раненый разбойник, утоляющий жажду". 1825 г.



*Свобода, ведущая народ,
1830, Лувр*



*«...Если я не сражался за родину, то пусть, по крайней мере, буду писать ради нее»
(Эжен Делакруа)*

Резня на Хиосе.

Эжен Делакруа сюжетом для этой картины взял эпизод истории борьбы за независимость Греции 11 апреля 1822. Из 10 000 жителей устояло только 3000 человек. Остров после борьбы оказался разрушен и необитаем. Делакруа хотел в своей работе достичь правдивости изображения. Однако публика разделилась в оценке картины. Многие критики считали, что художнику так и не удалось достичь целостности сюжета. Однако в то время картина была приобретена за огромные деньги. В настоящее время полотно



Смерть Сарданапала

- Делакруа взял сюжет картины из драмы Джорджа Гордона Байрона «Сарданапал», но с некоторыми изменениями. На художника также повлияло длительное пребывание в Испании и Марокко.

- Легенда об ассирийском царе такова: он был известным распутником, своим равнодушием к делам страны доведшим её до восстания. После неудачной попытки подавить мятеж, Сарданапал решает покончить жизнь самоубийством. На картине изображён тот момент, когда царь приказывает также убить своего любимого коня, собак и женщин, уничтожить все свои сокровища. Сам Делакруа писал, что образ Сарданапала — суровое предупреждение для тех, кто не стремится в своей жизни к добродетели.

- Несмотря на отчаянное решение царя, на картине он выглядит расслабленным и наслаждается устроенной им оргией. Горящая на заднем плане башня символизирует равнодушие Сарданапала к своему погибающему царству, а слон со сломанными бивнями — потерянную власть.





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.



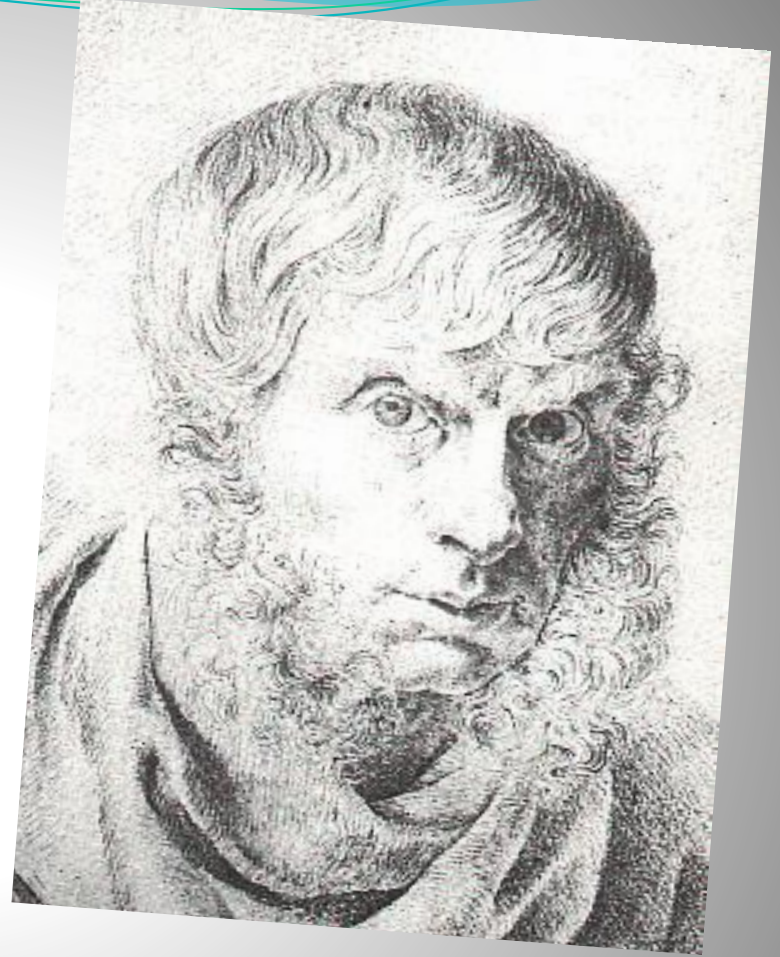
Теодор Жерико «Потоп» 1814 г. Лувр



Каспар Давид Фридрих

Немецкий художник, мастер пейзажа.

Родился 5 сентября 1774 г. в Грейфсвальде в семье мыловара. В 1790 г. получил первые уроки рисования. С 1794-1798 г. Фридрих учился изобразительному искусству в Академии художеств в Копенгагене. В 1794-1798 учился в копенгагенской Академии художеств. До 1807 работал исключительно в технике рисунка затем обратился и к масляной живописи. Главным выразителем эмоциональной нагрузки Давида является свет. Он не создает иллюзию света, а заставляет предметы и фигуры отбрасывать причудливые и таинственные тени. В 1835 г. художника разбил паралич, и с тех пор он больше не работал масляными красками, ограничиваясь небольшими рисунками сепией. Художник скончался в бедности 7 мая 1840 г. в Дрездене.



«Картина должна восприниматься как картина, как создание рук человеческих, а не обманывать нас совершенным подобием с природы» (К.Д. Фридрих)

Работы Давида Фридриха:



*«Странник над морем тумана»
(1817—1818)*



*«Горный пейзаж с радугой», 1809,
Государственное художественное
собрание, Веймар*

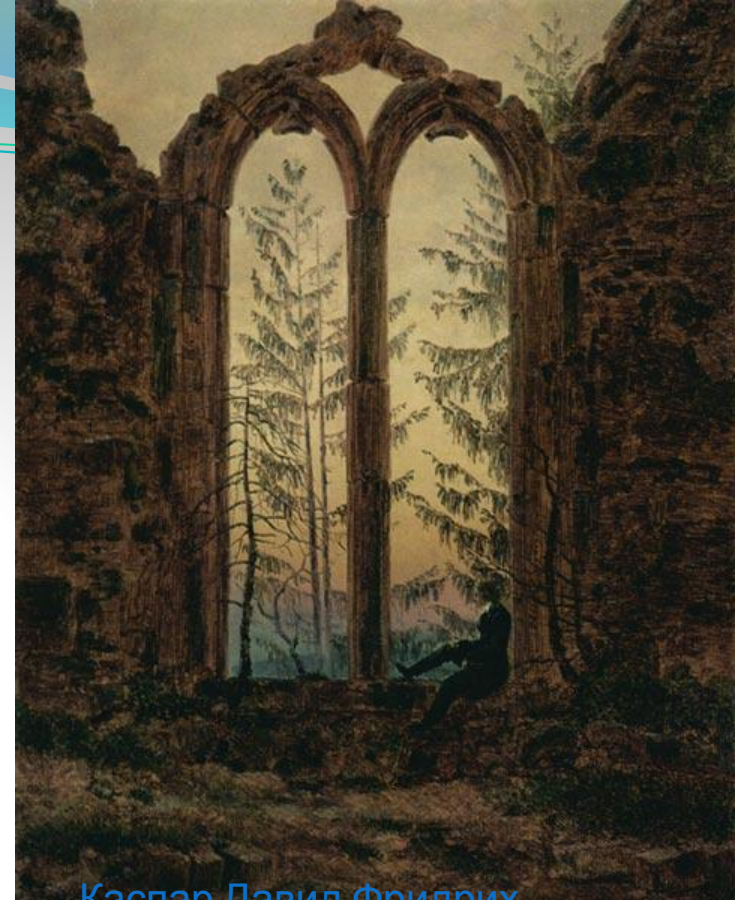
Пейзажи Фридриха отличаются строгой выверенностью рисунка, четкостью пространственных планов, богатой игрой светотени.

Каспар Давид Фридрих «Северный Ледовитый океан» 1823—1824



На пейзаже изображена сцена кораблекрушения среди глыб арктического льда, нагромождённых в форме дольмена или монолитной гробницы с устремлёнными в небо острыми краями. Справа видна корма погибшего корабля, надпись на которой «*HMS Griper*» подтверждает, что это один из участников экспедиций Вильяма Эдварда Парри 1819—1820 и 1824 годов.

Каспар Давид Фридрих «Двое, созерцающих луну»



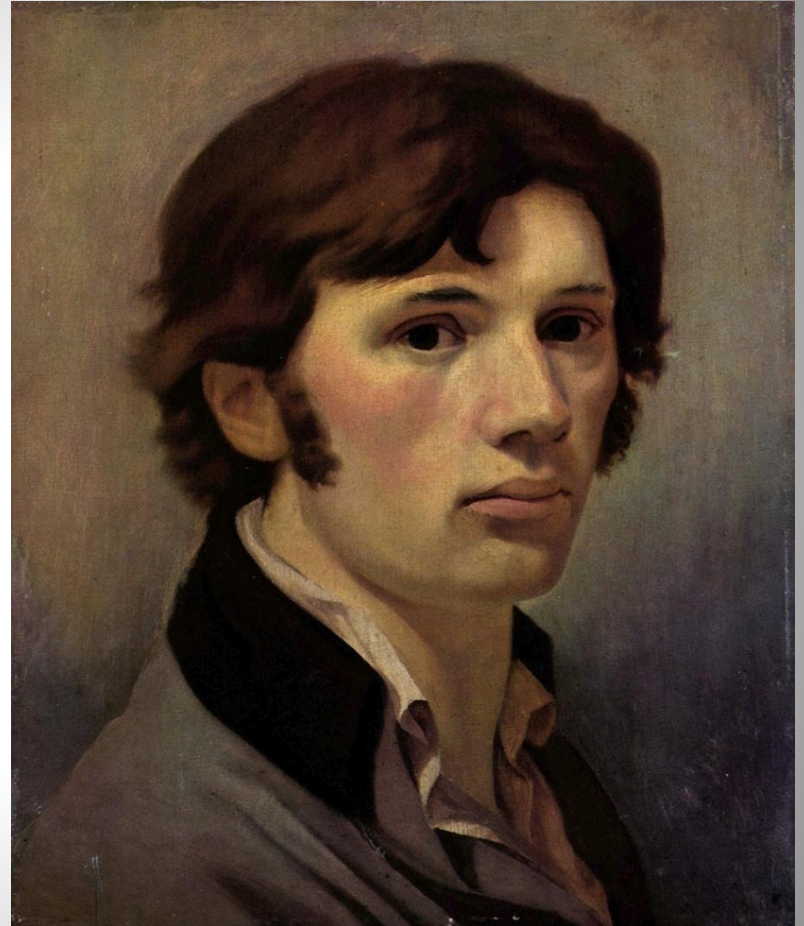
Каспар Давид Фридрих
«Мечтатель»

В своих картинах он затрагивал проблему трагического одиночества и затерянности человека в огромном мире. Художник продолжает эту тему и в камерном полотне «Мечтатель». Его задумчивый герой, сидящий на основании окна готической руины, некогда прекрасного собора, погружен в себя, его одолевают мысли о прошлом и настоящем, о загадочном будущем своей судьбы. Безымянный мечтатель - своеобразный двойник зрителя, которому Фридрих предлагает мысленно занять его место.

Филипп Отто Рунге

1777 — 1810 гг. - немецкий художник, выдающийся мастер исторической и портретной живописи. Крупнейший — вместе с Каспаром Давидом Фридрихом — представитель романтизма в немецком изобразительном искусстве.

Филипп Отто Рунге был весьма неординарной творческой личностью. Помимо станковой живописи, он занимался иллюстрированием книг, писал стихи, прозу и сказки, а также впервые сформулировал в своих научных трудах основные принципы цветовой гармонии в искусстве. В 1810 опубликовал трактат о цветоделении и цветовой классификации *Цветовая сфера*.





«Мы трое» (1805) — произведение, в котором художник изобразил на фоне природы себя с женой и брата Даниэля. Оригинальная картина была уничтожена во время пожара в 1831 году, а ее точную копию по чудом сохранившемуся рисунку автора изготовил Юлиус фон Эрен (Julius von Ehren) в 30-х годах XX века.



«Дети Хюльзенбека» (1805-1806) — работа, в которой живописец запечатлел трех ребятишек, занятых увлекательными играми на природе. Двое старших детей везут в деревянной повозке двухлетнего малыша, а за их спинами перед зрителями открывается очаровательный загородный пейзаж.



«Петр на море» (1806-1807) — картина религиозного жанра, выполненная в мрачных темных тонах. На ней Христос, спокойно стоит на поверхности бушующего Галилейского моря и спасает тонущего Петра, а остальные ученики наблюдают за действием из рыбацкой лодки.



«Утро» (1808) — наиболее яркое произведение романтического стиля в творчестве художника. Красоту идеального пейзажа дополняют аллегорические фигуры молодой обнаженной женщины и ангелов.

Франсиско Хосе де Гойя

1746-1828 - испанский живописец, гравер.

Свободолюбивое искусство Гойи отличается смелым новаторством, страстной эмоциональностью, фантазией, остротой характеристики, социально направленным гротеском:

- картоны для королевской шпалерной мастерской («Игра в жмурки», 1791),
- портреты («Семья короля Карла IV», 1800),
- росписи (в капелле церкви Сан Антонио де ла Флорида, 1798, Мадрид, в «Доме Глухого», 1820-23), графика (серии «Капричос», 1797-98, «Бедствия войны», 1810-20),
- картины («Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде» и «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года» — обе ок. 1814).





Франсиско Гойя. Король Испании Карл IV и его семья.



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...



*"Маха одетая»
Ок.1803,
Прадо,
Мадрид*



*"Маха обнаженная»
1800, Прадо,
Мадрид*

Сильвестр Феодосиевич Щедрин

(1791—1830) — русский художник, один из основоположников романтического пейзажа в России, в значительной степени открывший для современников возможности пленэрной живописи. Его произведения отличаются сложностью колористических и световых эффектов. В палитре преобладали холодные серебристые, зеленые и голубые тона, которые пришли на смену несколько сумрачному колориту ранних картин.





Новый Рим. Замок святого Ангела, 1823—1825



Веранда, обвитая виноградом, 1828

Картина относится к серии «Террасы в Сорренто». В этих произведениях наиболее полно обнаруживается талант художника: в них идеально выстроено освещение и перспектива, картины четко поделены на планы, человеческие фигуры в его картинах не просто стаффаж (условные (условные фигурки людей, оживляющие пейзаж и показывающие масштаб архитектуры), а живые люди, занятые своей повседневной работой.

Иван Константинович Айвазовский

1817-1900 – вошел в историю мировой живописи как «моря пламенный поэт» – самый известный русский художник-маринист. Главные герои его картин – морские пейзажи. Айвазовский прошел путь от феодосийского мальчишки, рисующего на стенах домов, потому что ни карандашей, ни альбомов в доме не водилось, до одного из самых знаменитых и успешных мастеров своего времени...

Айвазовский активно использовал технику лессировки, благодаря чему «волна Айвазовского» вошла в историю искусства (это полупрозрачная пенящаяся волна, часто встречающаяся на его картинах). Почти никогда принципиально не писал с натуры, считая, что стихию невозможно изобразить, поскольку она в следующее мгновение уже иная.

Автопортрет И. Айвазовского (1874)



И. К. Айвазовский. Девятый вал. 1850



Чесменский бой

В 1844 году вернувшийся из Европы Айвазовский назначен официальным живописцем морского флота. Ему заказаны виды главных российских портов, параллельно художник увлекся исторический батальной живописью.



Черное море. 1881.



«На ней ничего нет, кроме неба и воды, но вода – это океан беспредельный, не бурный, но колыхающийся, суровый, бесконечный, а небо, если возможно, еще бесконечнее. Это одна из самых грандиозных картин, какие я только знаю».

Иван Крамской