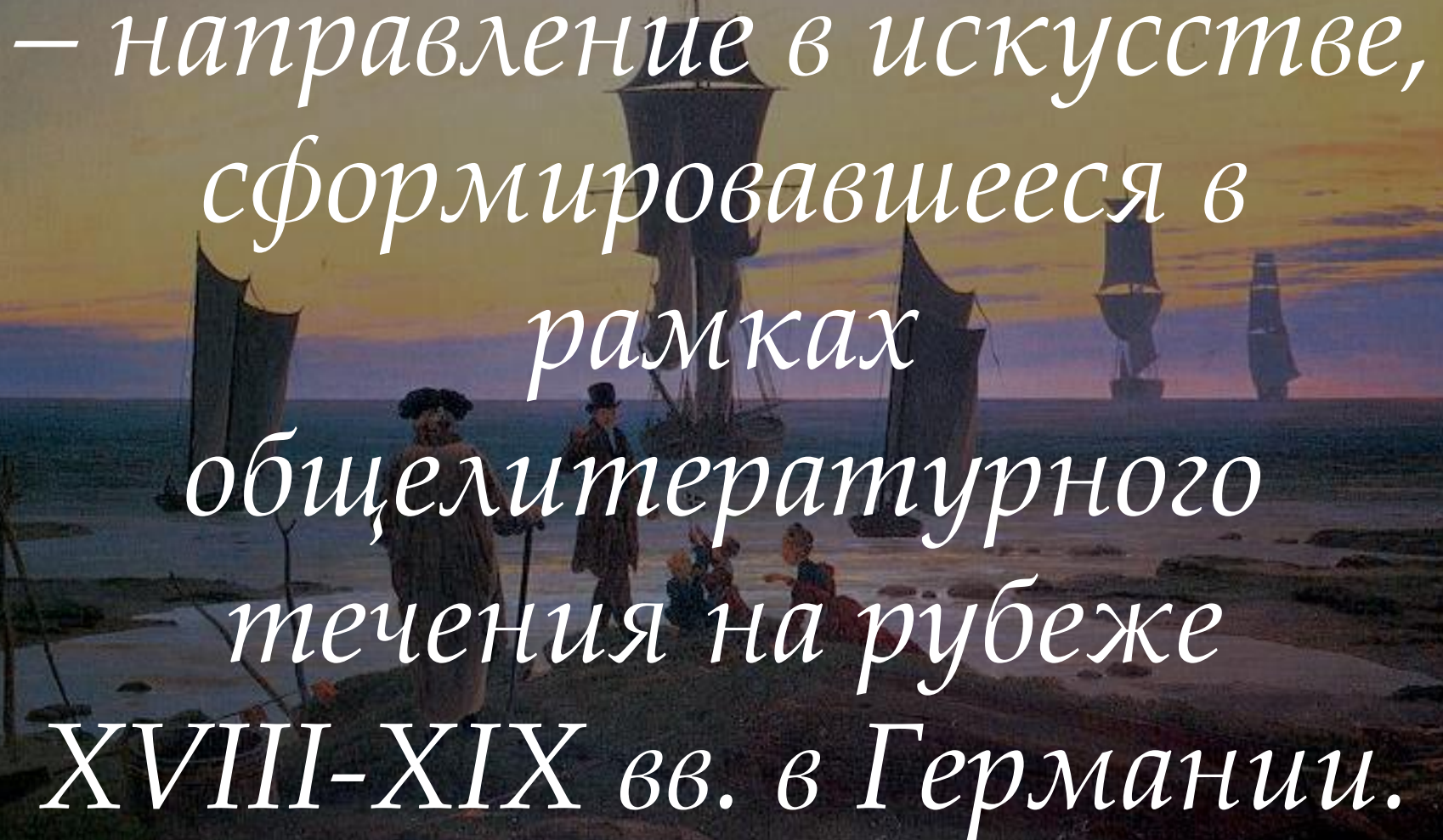

Романтизм

– направление в искусстве,
сформировавшееся в
рамках
общелитературного
течения на рубеже
XVIII-XIX вв. в Германии.

Предпосылки:

- события великой французской революции*
- антипросветительское движение*
- новые духовные опустошения личности*

Вдохновение:

- идеи индивидуального развития и самосовершенствования, идеализация личной свободы в мировоззрении, отвержение рационализма*

Новые критерии:

- свобода самовыражения*
 - повышенное внимание к индивидуальности человека*
 - естественность*
 - искренность*
 - раскованность*
-
- A painting of a coastal scene at sunset. Several sailing ships with dark sails are visible on the water. In the foreground, a group of people in historical or traditional clothing are gathered on a rocky shore. The sky is a mix of orange, yellow, and blue, suggesting the time is either dawn or dusk. The overall mood is serene and historical.

Философы и поэты

- Германия: братья А. и Ф. Шлегель, Новалис, Ф.В. Шеллинг
- Англия: Джордж Ноэл Гордон Байрон

Композиторы

- Франц Шуберт, Рихард Вагнер, Никколо Паганини, Ференц Лист, Фредерик Шопен

Живописцы

- Эжен Делакруа, Джон Констебл и Уильям Тёрнер

Архитектура

- изменение мировоззрения европейского человека
- стиль неоготика, который реализовывали с использованием существующих технологий

*Здание Парламента в Лондоне (архитекторы
Чарла Бэрри и Огастес Пьюджин), 1836-1865*

*Дворец Шенборнов, с. Чинадиево
в Закарпатъе*

*XVIII в. - Первые единичные
восстановления архитектурных
памятников в духе романтизма*

*Игнатий Нейман. Западная башня
Майнцского собора, XI — XIII вв.*

Характерные черты:

- применение новых конструкций, методов и строительных материалов*
- большое внимание культурам востока*
- стирание границ между природным и искусственным*
- предпочтение пастельным тонам*
- отрицание правил и канонов*

Главные критерии:

- Свобода выражения*
- Повышенное внимание к человеческой личности*
- Творческая раскованность*

Строительные особенности стиля

- использование новых конструкций, строительных материалов и методов*
- сложный силуэт, богатство форм вместо простоты и замкнутости*
- свобода планировочного решения*

Типы сооружений

Хрустальный дворец (Кристал палас), 1851

Бруклинский мост в Нью – Йорке

*Мост над Ниагарским водопадом,
1869 - 1883*

Живопись

- *обличение внутренних страхов, порывов, любви и ненависти в четких контрастах света, тени и полутонов*
- *использование сочных красок, ярких мазков и насыщение картин «спецеффефтами»*

Франция

- принцип объединения всех участников сюжета
- представители: А-Ж.Гро , Т.Жерико , Э. Делакруа

Германия

- меланхоличная, чувственная основа, которая отразилась в красках и размытых линиях
- представители: К.Давид Фридрих, К.Блехен, Филипп Отто Рунге, К. Ф. Лессинг, К. Шницлер

Англия, Америка

- изящество природы и надуманность пейзажных сюжетов
- представители: Дж.Констебл, Р. Бонингтон, У.Блейк, Э. Уильям, Т. Коул, У. С. Маунт, Ф. Э. Чёрч, А. Бирштадт, У. Тернер

Россия

- дух свободолюбия, активного действия
- одухотворенные, меланхоличные пейзажи
- представители: И.Айвазовский, В.А. Тропинин, С.Ф.Щедрин, К.Брюллов

- *Воспевание страстных, бурных чувств, захватывающих человека целиком*

Излюбленные жанры:

Портрет (Делакруа, Жерико, Рунге, Гойя)

- *интерес к яркой человеческой индивидуальности, красоте и богатству ее духовного мира*
- *Выявление неповторимости каждого человека, передача динамики, напряженного биения внутренней жизни*

Жерико, «Сумасшедшая. Зависть» и «Сумасшедшая. Азарт», 1822

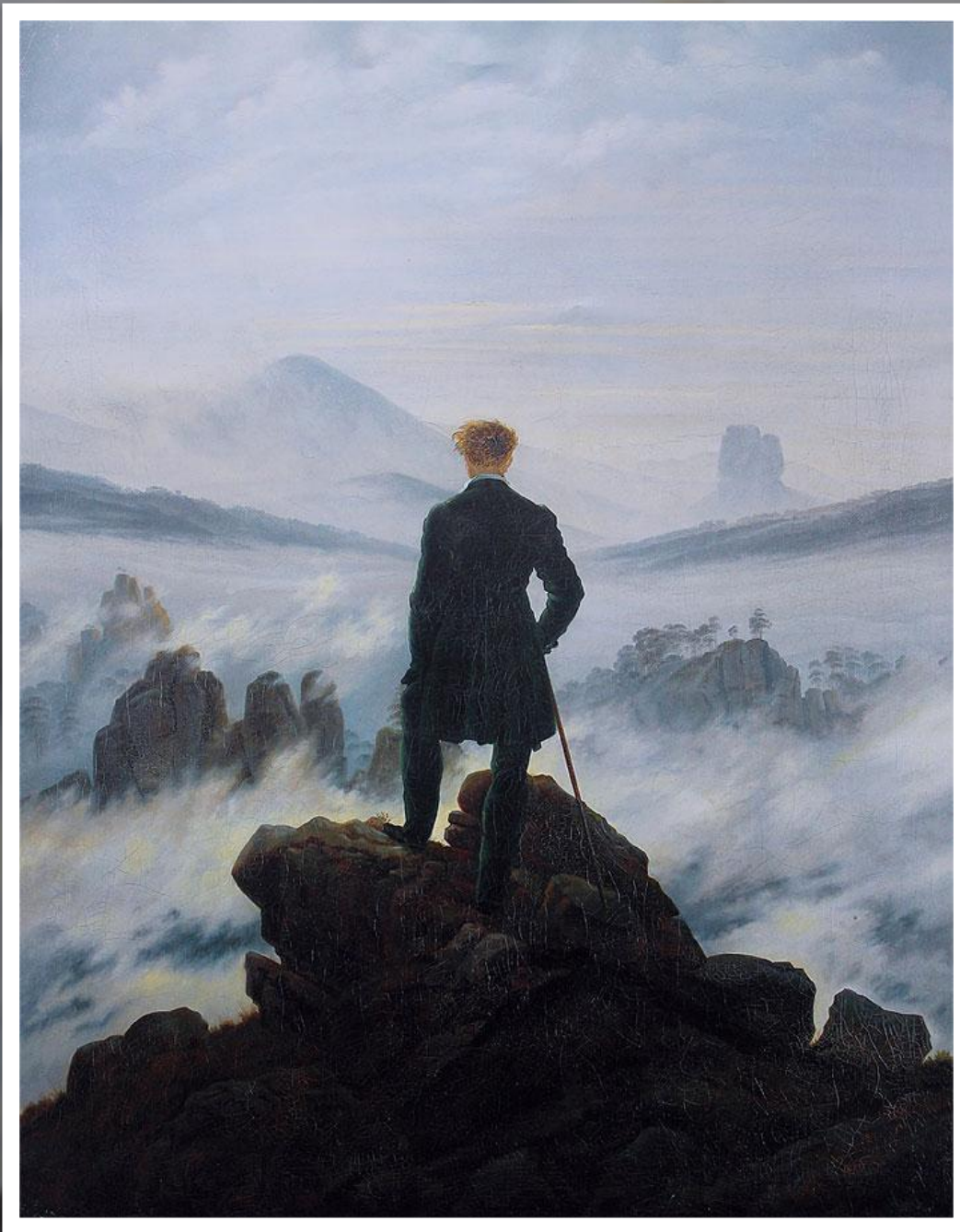
*«Умалишенный,
воображающий
себя
полководцем»*

Пейзаж

- воплощение души мироздания
- стихийная, непокорная, могучая, вечно меняющаяся природа

«Извержение
Везувия»,
Уильям
Тернер, 1817

*«Странник
над морем
тумана»,
Каспар Давид
Фридрих,
1817-1818*

«Ночной жанр»

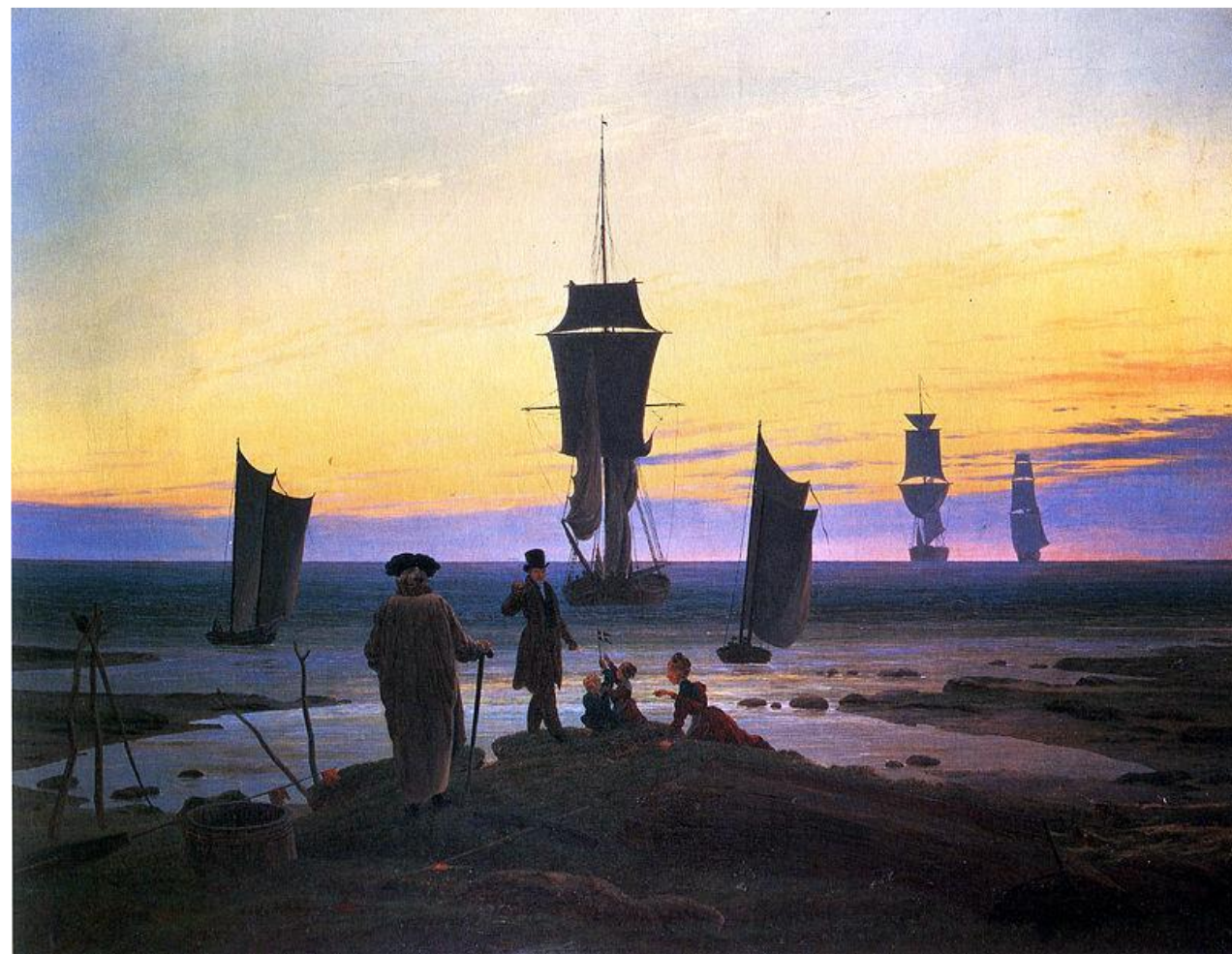
*«Кораблекрушение при лунном свете»,
Каспар Давид Фридрих, 1825-1830*

*Фердинанд Делакруа -
предводитель романтического направления в
европейской живописи*

«Свобода, ведущая народ», 1830

*Каспар Давид Фридрих - один из крупнейших
представителей романтического направления в
живописи Германии*

«Этапы жизни»,

*Джозеф Тёрнер - мастер
романтического пейзажа из Британии*

«Последний рейс корабля „Отважный“»

*Фредерик Эдвин Чёрч -
американский художник-пейзажист,
представитель романтизма*

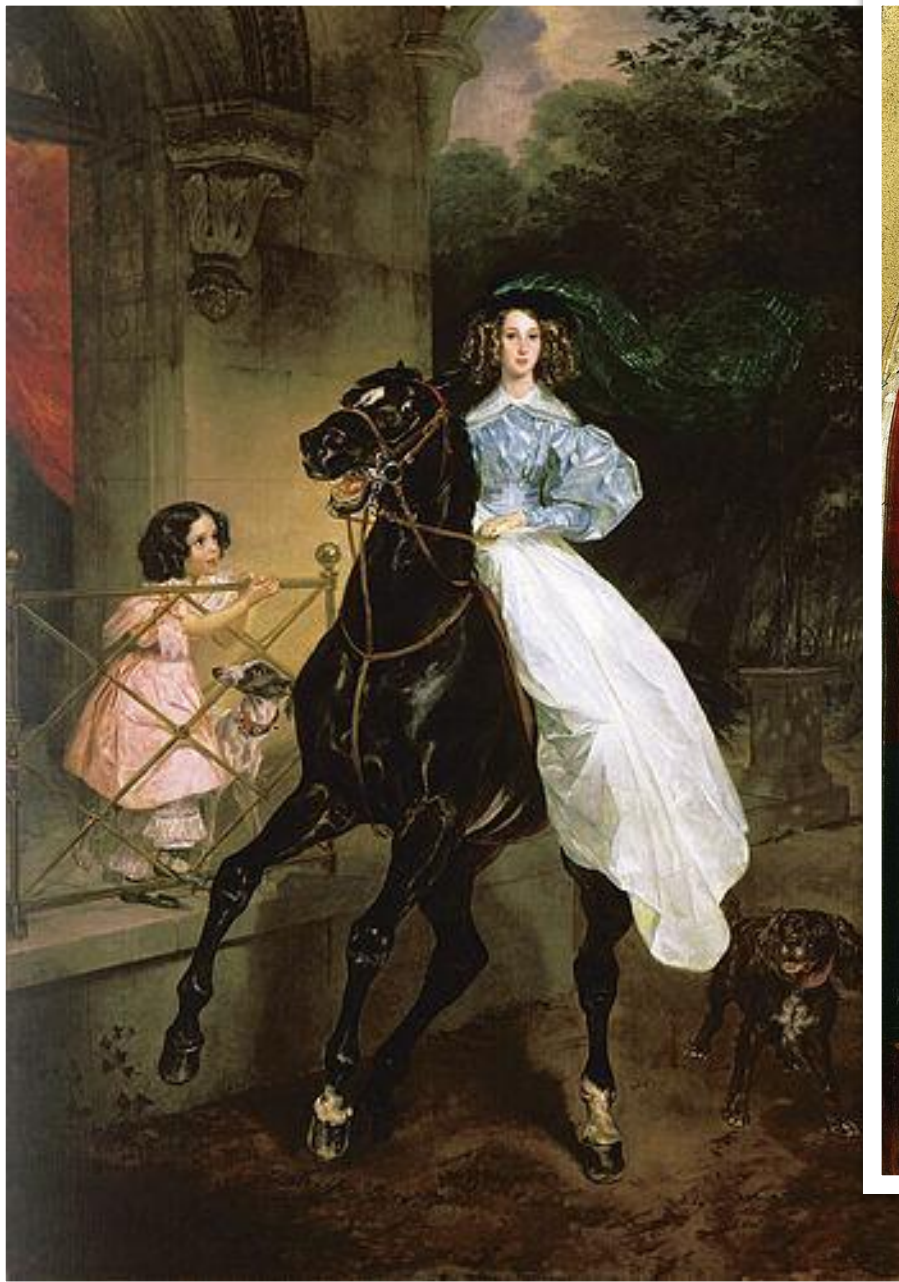

«Сердце Анд», 1859

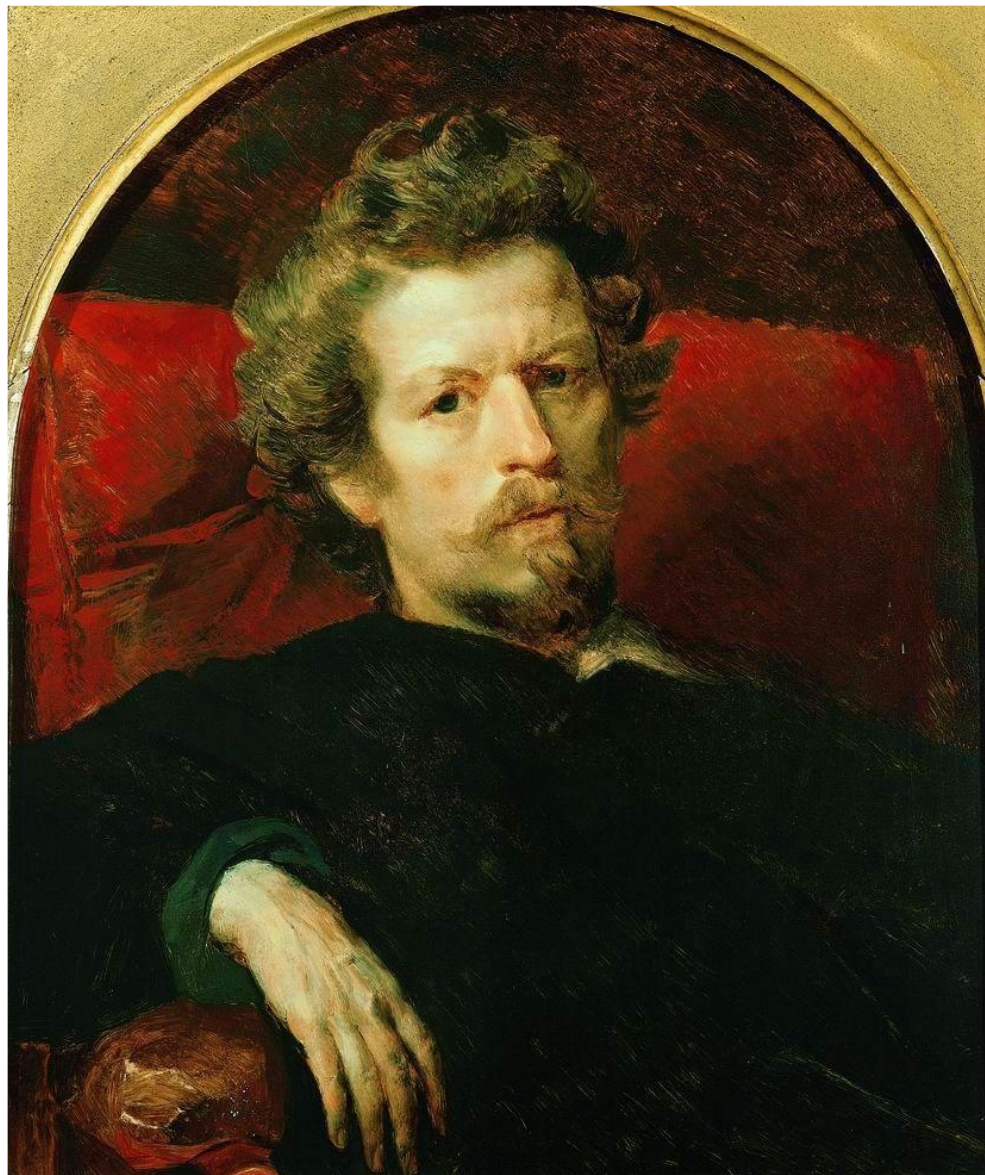
Карл Брюллов

«Последний день Помпеи», 1830-1833

«Всадница», 1832

*«Автопортрет»,
1848*

Музыкальная культура романтизма

Жанры камерной вокальной лирики:

- *Баллада*
- *Поэма*
- *Песни*
- *Опера*

Инструментальные жанры:

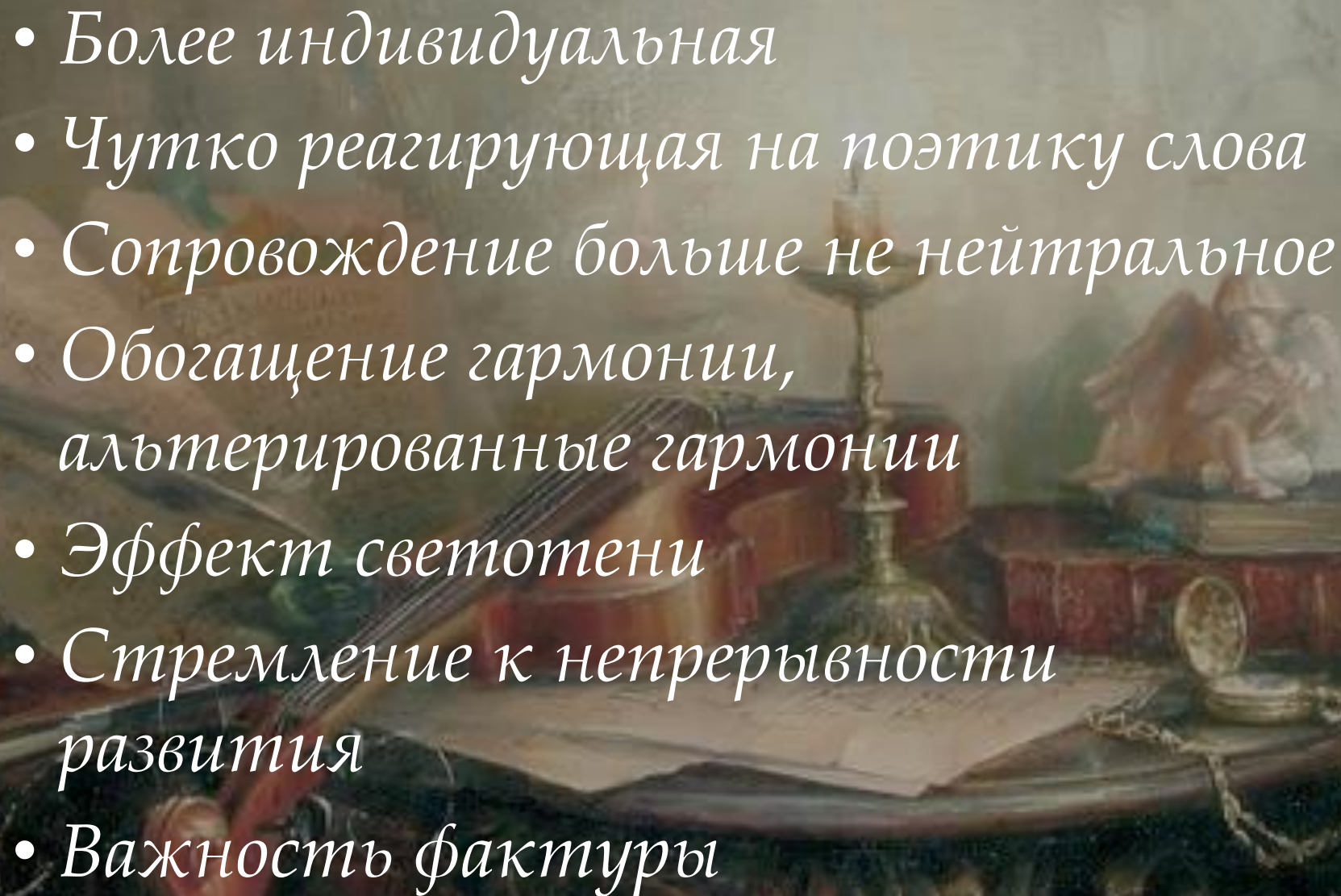
- *Фортепианная миниатюра: пьесы («Песни без слов», Мендельсон; «Порыв», Шуман)*

- Программная музыка - соединение с литературой, живописью или другими искусства
- Одночастные сонаты (си-минорная соната Листа)
- Одночастные концерты (первый фортепианный концерт Листа)
- Симфонические поэмы («Прелюды» Листа)
- Пятичастная симфония («Фантастическая симфония» Берлиоза)

Мелодия:

- Более индивидуальная
 - Чутко реагирующая на поэтику слова
 - Сопровождение больше не нейтральное
 - Обогащение гармонии, альтерированные гармонии
 - Эффект светотени
 - Стремление к непрерывности развития
 - Важность фактуры
-
- A detailed still life painting of a desk. In the center, a lit candle sits in a brass candlestick. To the left, a stack of books is visible. In the foreground, an open book lies flat on the desk. To the right, a pocket watch is open, showing its face. In the background, a cherub figure is perched on a stack of books. The scene is dimly lit, with the candle providing the primary light source, creating soft shadows and highlights.

Рубеж XIX – XX веков: первые признаки кризиса

- Распад «свободной» музыкальной формы*
- Гармония одерживает верх над мелодией*
- Возвышенные чувства сменяются болезненным страхом и низменными страстями*

*Конец романтизма как направление,
открытие пути модернизму*

A detailed still life painting. In the foreground, a violin and its bow lie on a dark, ornate table. Behind them, a cello is partially visible. To the left, a harp stands. In the center, a golden chalice sits on a small stand. To the right, a large, thick book is open, with a cherub-like figure resting on it. A pocket watch with a chain is also on the table. The background is a soft, textured wall.

*Спасибо за
внимание!*