

# Изобразительное искусство романтизма

ВЫПОЛНИЛ: ФЕДОРИНОВ АЛЕКСЕЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ: ЗЫКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

# Цели и задачи:

Расказать о изобразительном искусстве романтизма  
и его представителях

# Определение романтизма

*Романтизм – идейное и художественное направление в европейской культуре конца 18 – начала 19 века, стремящееся к фантастическому осмыслению мира.*

Зародившийся в качестве реакции на рационализм и механицизм эстетики классицизма и философии Просвещения, утвердившийся в эпоху революционной ломки феодального общества, прежнего, казавшегося незыблемым миропорядка, романтизм (и как особый вид мировоззрения, и как художественное направление) стал одним из наиболее сложных и внутренне противоречивых явлений в истории культуры.

# Общая характеристика

- ▶ Романтизм сменяет эпоху Просвещения и совпадает с промышленной революцией, обозначенной появлением паровой машины, паровоза, парохода, фотографии и фабрично-заводских окраин. Если Просвещение характеризуется культом разума и основанной на его началах цивилизации, то романтизм утверждает культ природы, чувств и естественного в человеке. Именно в эпоху романтизма оформляются феномены туризма, альпинизма и пикника, призванные восстановить единство человека и природы. Востребованным оказывается образ «благородного дикаря», вооруженного «народной мудростью» и не испорченного цивилизацией.

- 
- ▶ Новыми критериями в искусстве стали свобода самовыражения, повышенное внимание к индивидуальным, неповторимым чертам человека, естественность, искренность и раскованность, пришедшие на смену подражанию классическим образцам 18 века. Романтики отвергали рационализм и практицизм просвещения как механистичный, безличностный и искусственный. Вместо этого они во главу угла ставили эмоциональность выражения, вдохновение.

# Философия романтизма

- ▶ Категория возвышенного, центральная для романтизма, сформулирована Кантом в работе «Критика способности суждения». По Канту, есть позитивное наслаждение прекрасным, выражающееся в спокойном созерцании, и есть негативное наслаждение возвышенным, бесформенным, бесконечным, вызывающее не радость, а изумление и осмысление. С воспеванием возвышенного связан интерес романтизма к злу, его облагораживание и диалектика добра и зла. Просветительской идее прогресса и тенденции отбросить всё «устаревшее и отжившее» романтизм противопоставляет интерес к фольклору, мифу, сказке, к простому человеку, возвращение к корням и к природе.
- ▶ В тенденции к атеизму романтизм противопоставляет переосмысление религии. «Истинная религия — это чувство и вкус бесконечности»



- ▶ По словам Бенедетто Кроче: «Философский романтизм поднял знамя того, что иногда называют не совсем точно интуицией и фантазией, в пику холодному разуму, абстрактному интеллекту». Проф. Жак Барзен отмечал, что нельзя считать романтизм бунтом против разума: это бунт против рационалистических абстракций. Как пишет проф. Г. Сколимовский: «Признание логики сердца (о которой столь выразительно говорит Паскаль), признание интуиции и более глубокого смысла жизни является равносильным воскрешению человека, способного летать. Именно в защиту этих ценностей, против вторжения обывательского материализма, узкого прагматизма и механистического эмпиризма, восстал романтизм».

# РОМАНТИЗМ В ЖИВОПИСИ

- ▶ Представители: Франсиско Гойя, Антуан-Жан Гро, Теодор Жерико, Эжен Делакруа, Карл Брюллов, Уильям Тёрнер, Каспар Давид Фридрих, Карл Фридрих Лессинг, Карл Шпицвег, Карл Блехен, Альберт Бирштадт, Фредерик Эдвин Чёрч, Люси Мэдокс Браун, Жилло Сент-Эвр.
- ▶ Развитие романтизма в живописи протекало в острой полемике с приверженцами классицизма. Романтики укоряли своих предшественников в «холодной рассудочности» и отсутствии «движения жизни». В 20-30-х годах работы многих художников отличались патетикой, нервной возбуждённостью; в них наметилось тяготение к экзотическим мотивам и игре воображения, способного увести от «тусклой повседневности». Борьба против застывших классицистских норм длилась долго, почти полстолетия. Первым, кому удалось закрепить новое направление и «оправдать» романтизм, был Теодор Жерико.

- ▶ Некоторые романтики обратились к таинственному, загадочному, даже ужасному, народным поверьям, сказкам. Романтизм был частично связан с демократическими, национальными и революционными движениями. Повышается интерес к возвышенному, балладам и старым романсам (от которых собственно и произошёл термин "Романтизм"). В 18 веке излюбленными мотивами художников были горные пейзажи и живописные руины. Его основные черты - динамичность композиции, объёмная пространственность, насыщенный колорит, светотень.

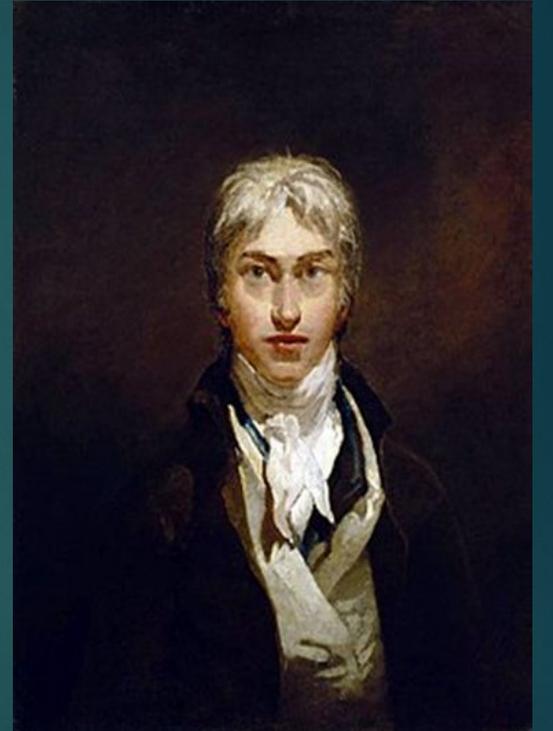
# ХУДОЖНИКИ

- ▶ Романтизма: Тернер, Гойя, Делакруа, Мартин, Брюллов, Айвазовский.



# Тёрнер Джозеф Уильям

- ▶ Тёрнер Джозеф Мэллорд Уильям (1775-1851 гг.), английский живописец (см. живопись) и график. Представитель романтизма. Мастер пейзажной (пейзаж) живописи. До 1796 г. работал исключительно акварелью, являясь ведущим представителем школы, признававшей лишь "фотографически" точное изображение природы. Позже стал писать и маслом. Постепенно выработал собственную манеру письма, в результате чего его работы стали более эмоциональными и драматическими.





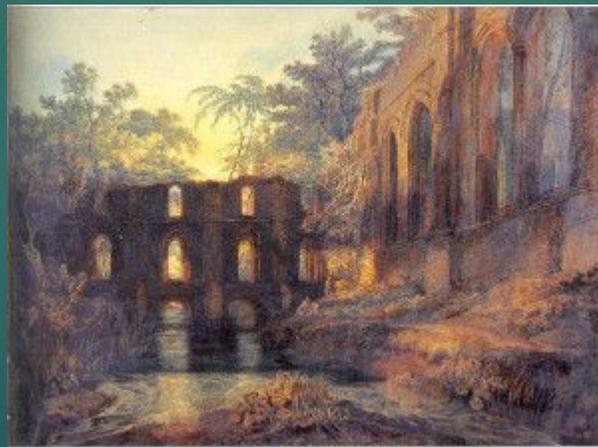
Последний рейс корабля  
«Отважный». 1838.



Дождь, пар и скорость. Большая  
западная железная дорога. 1844.



Рыбаки и море. 1796.



Монастырские каналы.



Утро после  
кораблекрушения.

# Гойя. Франсиско Хосе де Гойя

- ▶ Гойя. Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес (Francisco Jose de Goya) 1746-1828 г.г. — испанский художник и гравёр, один из первых и наиболее ярких мастеров изобразительного искусства времён эпохи романтизма. Гойя был очень плодотворным художником, замеченным ещё в молодости. Колоссальное трудолюбие позволило ему работать вплоть до глубокой старости и, за свою жизнь, он оставил нам множество прекрасных произведений. Точность его портретов позволяет нам увидеть облик испанской знати и взгляд художника на ряд исторических событий. Гойя отличается смелым художественным новаторством от сторонников академизма. Постоянный интерес к гротеску, создание офортов высмеивающих социальные и религиозные порядки в обществе.





Семья Карла IV  
1800 г.



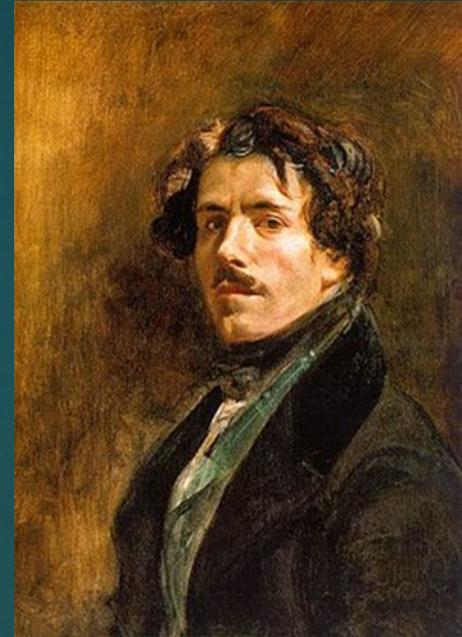
Трибунал Инквизиции  
1808-1812 гг.



Герцогиня Альба и её  
дуэнья 1795 г.

# Делакруа Эжен

- ▶ Делакруа Эжен (Delacroix, Eugene) (1798-1863 гг.), величайший французский живописец-романтик. В 1822 г. Делакруа выставил в парижском Салоне картину "Ладья Данте", которая была куплена правительством, что открыло перед Делакруа возможность головокружительной карьеры. Делакруа, как правило, предпочитал брать за основу своих полотен драматические сюжеты. Увлекался экзотическими мотивами, особенно после поездки в Марокко в 1832 г. Кроме того, он вошёл в историю живописи как автор портретов, отмеченных особой одухотворённостью. После 1830-х гг. Делакруа занимался оформлением общественных зданий Парижа.



# Мартин Джон

- ▶ Мартин Джон (Martin, John) (1789-1854 гг.), британский художник романтик (романтизм) и гравёр. Он работал в необычной манере меццо-тинто (вид гравюры на металле) ; прославился изображением сцен катастроф. Его полотна заполнены крошечными фигурками среди грандиозных архитектурных сооружений. Мартин использовал меццо-тинто не только для репродуцирования своих картин, но изредка для создания оригинальных композиций, главным образом иллюстраций к Библии и "Потерянному раю" Мильтона, где особенно проявились его пылкое воображение и стремление к монументальности. Часто, художник заимствует свои мотивы в творчестве из картин Тёрнера.





Пир Валтасара 1820 г.



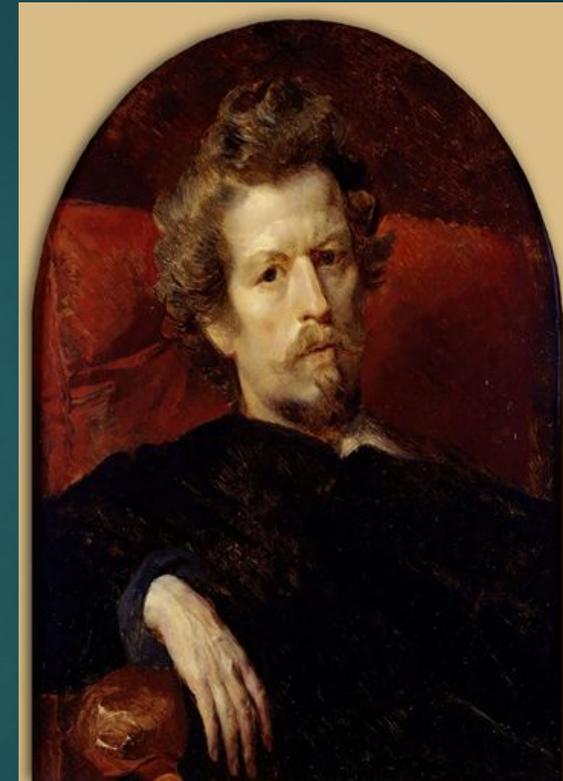
Бард 1817 г.



Седьмая казнь египетская 1823 г.

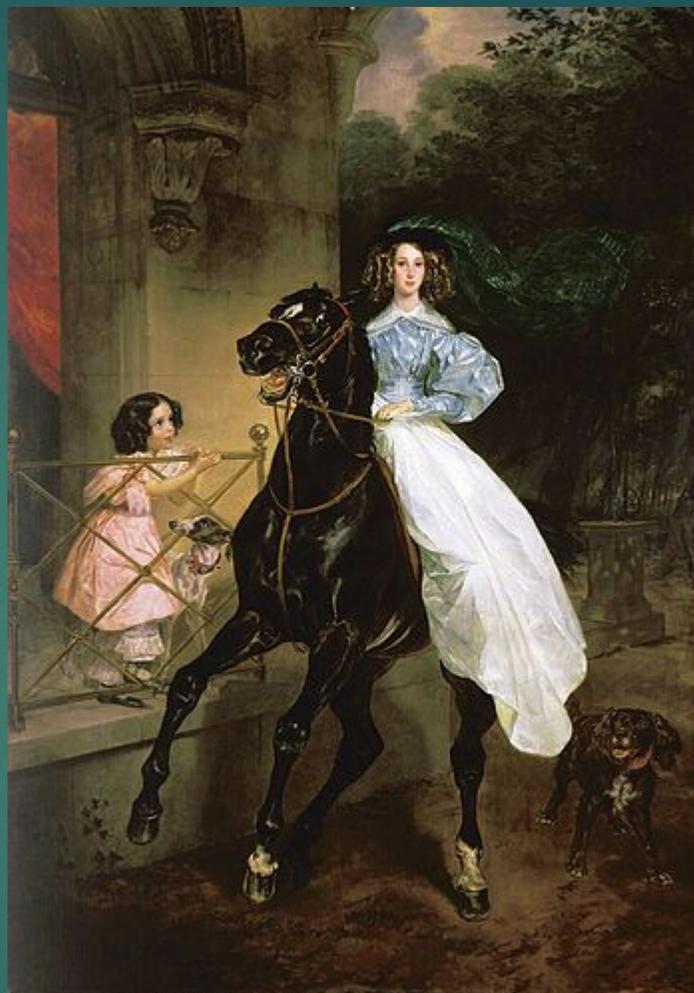
# Брюллов Карл Павлович

- ▶ Брюллов Карл Павлович. 1799-1852 г.г. - русский живописец. С 1836 г. профессор Петербургской академии художеств, почётный член Миланской, Болонской, Флорентийской, Пармской академий. Учился у отца, академика орнаментальной скульптуры, в академии художеств.

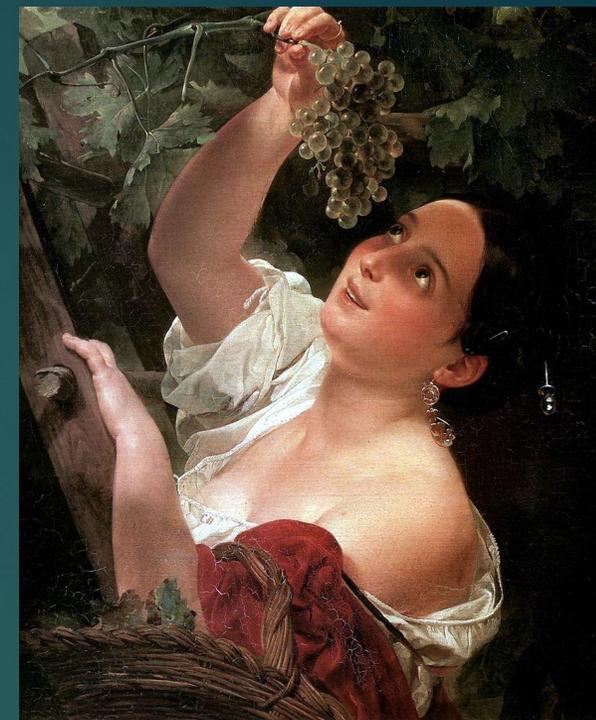




Последний день Помпеи



Всадница



Итальянский полдень

# Айвазовский Иван Константинович

- ▶ Айвазовский (Гайвазовский) Иван Константинович (1817-1900) - российский художник-маринист. Живописец Главного морского штаба (1844 г.), академик Петербургской академии художеств (1844 г.) и ряда зарубежных академий. Айвазовский учился в Петербургской академии художеств (1833-1839 гг.). Автор грандиозных полотен, в которых романтически воспекает силу и величие морской стихии ("Девятый вал", 1850 г.; "Среди волн", 1898 г. и другие), а также картин, посвящённых героическим делам русского флота ("Чесменский бой", "Наваринский бой", обе 1848 г., Феодосийская картинная галерея). Наивысшее достижение художника - "Чёрное море" (1881 г.). Им написано около 6 тысяч картин



Синопский бой 1853



Чесменское сражение



Девятый вал

Спасибо за просмотр

