

РОМАНТИЗМ

К концу XVIII века классицизм
в каждой европейской стране
получил специфическую форму,
в соответствии
с историческими обстоятельствами
и социальными условиями.

В недрах классицизма
зародилось новое направление —
романтизм.

Романтик ...

В повседневной жизни романтиками называют людей, обладающих не совсем обычными чертами характера.

Например, тех, кто верит в идеалы, не слишком дорожит богатством, благополучием размеренной жизни, склонен мечтать, не считаясь с логикой действительности, а потому его красивые замыслы часто оказываются неосуществимыми.

Про таких говорят: «неисправимый романтик».

романтизм

romanus – римский, т.е. возникший на основе римской культуры или тесно с ней связанный.

Начало 19 века появляются новые слова

**Роман, романический,
романтика, романтичный,
романтический**

романтизм - это проживание жизни с удесятерённой силой
(А.Блок)

романтик → последователь романтизма
→ идеалист-мечтатель

романтика → то, что содержит идеи и чувства,
эмоционально возвышающие
человека; условия жизни,
обстановка, содействующие
эмоционально-возвышенному
мироощущению

романтический → мечтательно настроенный
→ относящийся к романтизму

Романтизм - конец 18 века - первая половина 19 века

Что предшествовало романтизму?

КРИЗИС АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ



**ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
1789 – 1794 гг**



**РАЗРУШЕНИЕ УПОРЯДОЧЕННОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА**



СТАРОЕ РАЗРУШЕНО – НОВОЕ НЕ ПОСТРОЕНО

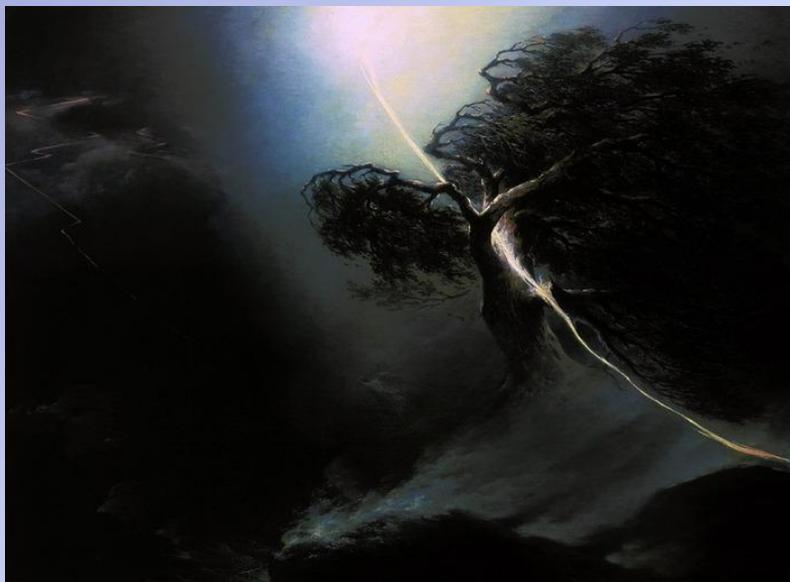


ОСНОВНОЙ КОНФЛИКТ : ЧЕЛОВЕК И МИР

Романтизм – принцип восприятия мира, с обостренным ощущением разлада между идеальными порывами души и обыденной жизнью;

Излюбленными мотивами художников были горные пейзажи и живописные руины.

Его основные черты - динамичность композиции, объёмная пространственность, насыщенный колорит, светотень, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы.



Лошадь, терзаемая львом" 1822. **Теодор Жерико.**

Романтизм -

(от французского romantisme) идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца XVIII - первой половины XIX вв.

Зародившийся в качестве реакции на рационализм и механицизм эстетики классицизма и философии.

Характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы.

Романтизм -

распространился на различные сферы деятельности человека.

В XVIII веке романтическим называли всё странное, живописное и существующее в книгах, а не в действительности.

В начале XIX века романтизм стал обозначением нового направления, противоположного классицизму и Просвещению.

Зародился в Германии.

Общая характеристика романтизма

Романтизм сменяет эпоху **Просвещения** и совпадает с **промышленным переворотом** (*паровая машина, паровоз, пароход, фотография, появление 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 **туризм, альпинизм и пикники**, призванные восстановить единство человека и природы.

Востребованным оказывается образ **«благородного дикаря»**, вооруженного «народной мудростью» и не испорченного цивилизацией.

Эстетические
принципы
РОМАНТИЗМА.

1. Неприятие реальной жизни, стремление познать непознанное.



Обращаются
к миру чувств
и
переживаний
человека.
Новое,
непознанное
становится
главным
предметом
изображения.

Каспар Давид Фридрих «Двое, созерцающие луну»

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

Романтический герой – исключительная личность. Он велик своим духом, могучими страстями, высокими стремлениями, непокорностью и нежеланием мириться с обыденностью и прозаической сущностью бытия.

Внутренний мир героя-романтика противоречив и сложен.

Герой-романтик устремлён к своему идеалу, чаще всего недостижимому, а потому удел романтика – одиночество.

Судьба романтического героя чаще всего трагична.

Идеалом для романтика становятся свобода, яркие характеры национальной истории, ушедшее, фантастическое.



3. Природа как выражение стихийного начала жизни, прообраз Свободы. Экзотика дальних стран.

Желание слиться с природной стихией характерно для героя-романтика.

*«...Здесь ничего не ранит взор
Колечком быть в её цепи телесной,
Одной из тварей, - а душа в
простор
Стремится: в горы, к звёздам, в
свод небесный,
В ревуций океан, чтоб с ними
слиться тесно».*

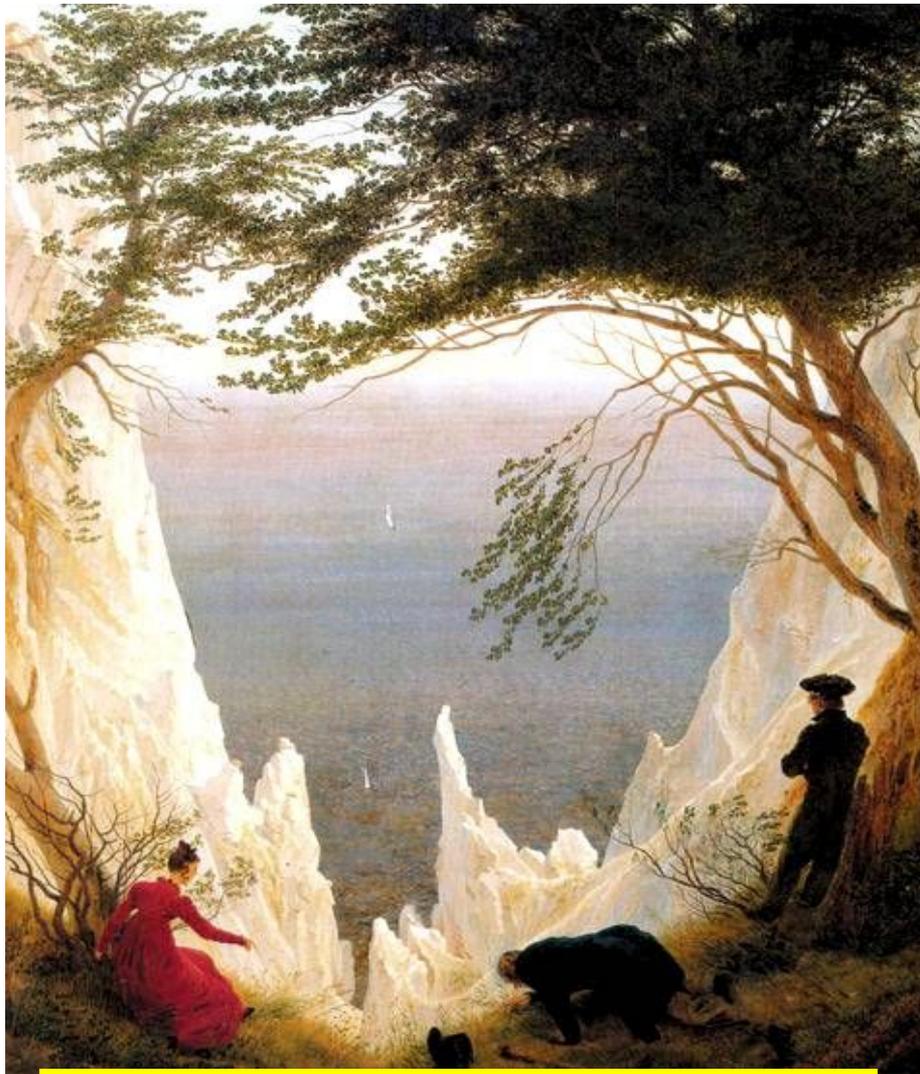
Джордж Гордон Байрон



Каспар Фридрих
Странник над туманным морем

Излюбленный тип романтического пейзажа — затянутое темными тучами небо, сквозь которое пробивается лунный свет, или мрачное бушующее море, где все напоминает о неустойчивости человеческой жизни.

Трагическое понимание зыбкости бытия передано в многочисленных сценах кораблекрушений и стихийных природных катаклизмов, грозящих человеку неотвратимыми катастрофами.



**Каспар Фридрих
Меловые скалы на острове Рюген**



**Иван Айвазовский
Ледяные горы**

4. Культ прошлого: идеализация Античности и Средневековья, интерес к фольклору.



**Эжен Делакруа
Охота на львов в
Марокко**

Романтики надеялись найти в далёком прошлом гармонию и красоту, которые не существовали в современном мире.

Выразительные средства романтиков:

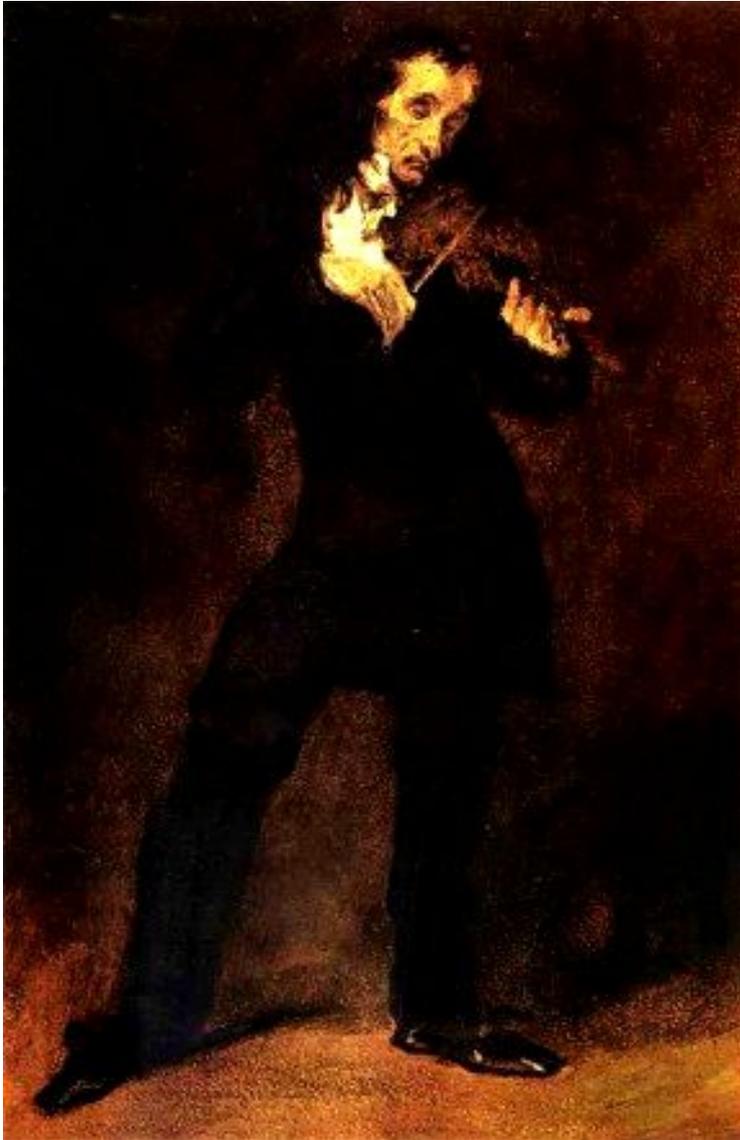


- Колорит
- Освещение
- Внимание к деталям
- Эмоциональность манеры, мазка, фактуры
- Язык намеков, СИМВОЛОВ

Основные жанры романтиков:

- **Портретная живопись**
- **Пейзажная живопись**
- **Офорты**
- **Современность глазами романтиков
(батальные сцены)**
- **Экзотика Востока (бытовые сцены)**

Портретная живопись



«Мир – это маскарад:
лицо и одежда, голос –
все подделка, каждый
хочет казаться не таким,
каков есть на самом деле;
каждый обманывается, и
никто не узнает себя».

Э. Делакруа

Пейзажная живопись: В борьбе со стихией

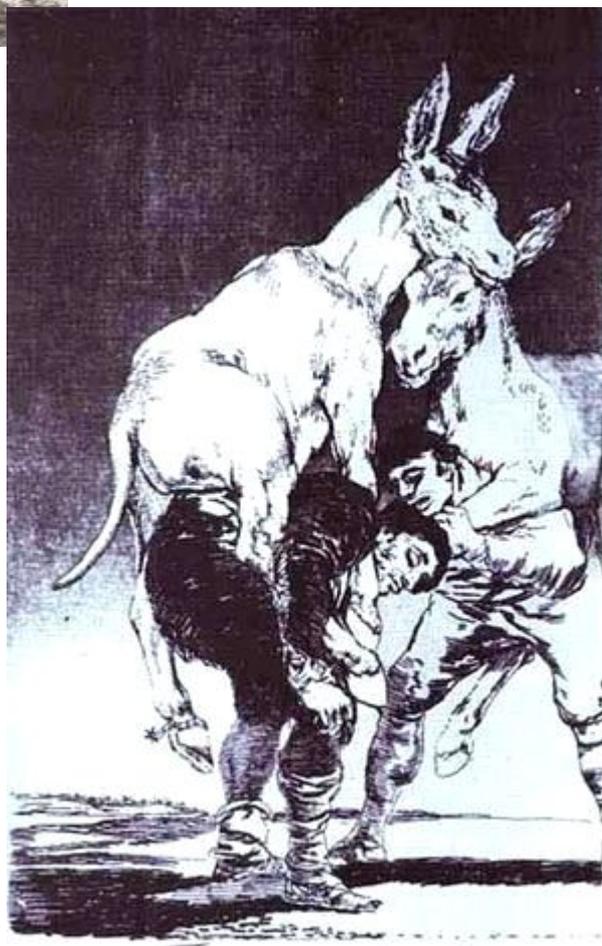


Излюбленный тип
романтического пейзажа -
Затянутое темными тучами небо,
сквозь которое пробивается
лунный свет, или мрачное
бушующее море, - все что
напоминает о неустойчивости
человеческой жизни

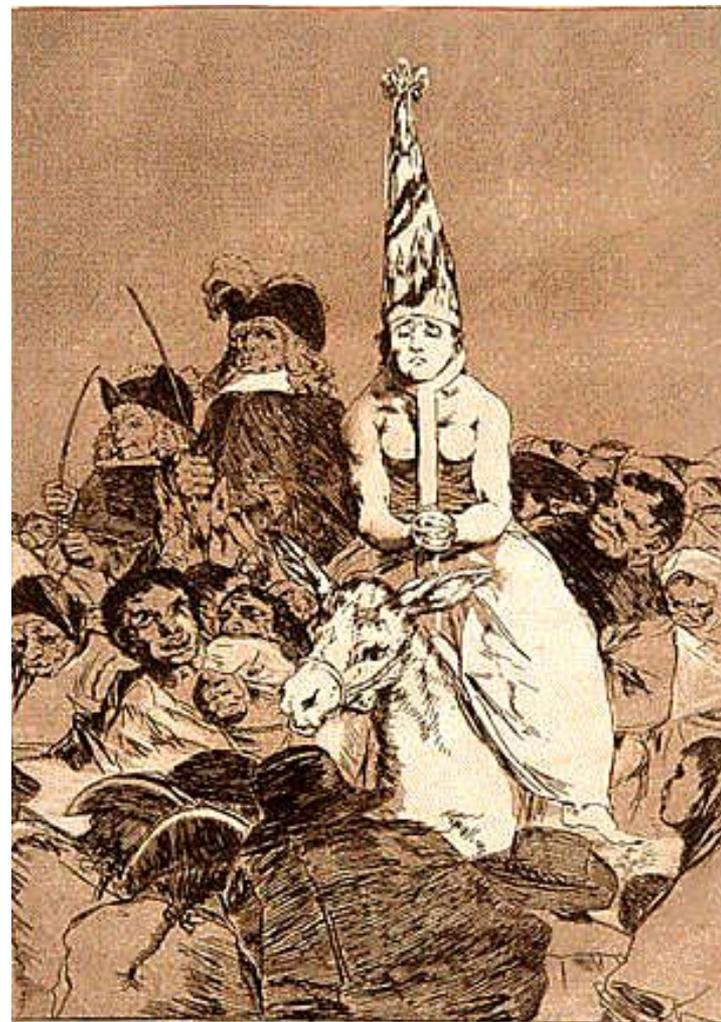


**Какое
мужество!**

Офорты



**Хоть тебе и не
милу, тащи меня
через силу**



Наказание стыдом

Современность глазами романтиков

Ф. Гойя
Расстрел
повстанцев



Экзотика Востока



Первая половина XIXв. прошла под знаком романтизма.

«**Статике** романтическая живопись
противопоставляет **динамику**»,
пределной **законченности** - **незаконченность**,
плотности – **атмосферу**,
вещам – **эффекты света**,
застывшему совершенству – вечные **изменения**.

Главной проблемой живописи стал **цвет**:

он поглотил пластическую форму
и отверг скульптурные модели».

Так определил новаторство романтиков Л.Ветруни

Романтизм в Германии

Каспар Давид Фридрих (1774-1840)

Он любил писать
горные, морские
и лесные
пейзажи, давая
почувствовать
безграничность и
безпредельность
высей и далей.



Каспар Фридрих. Утро



Каспар Фридрих. Закат Солнца.

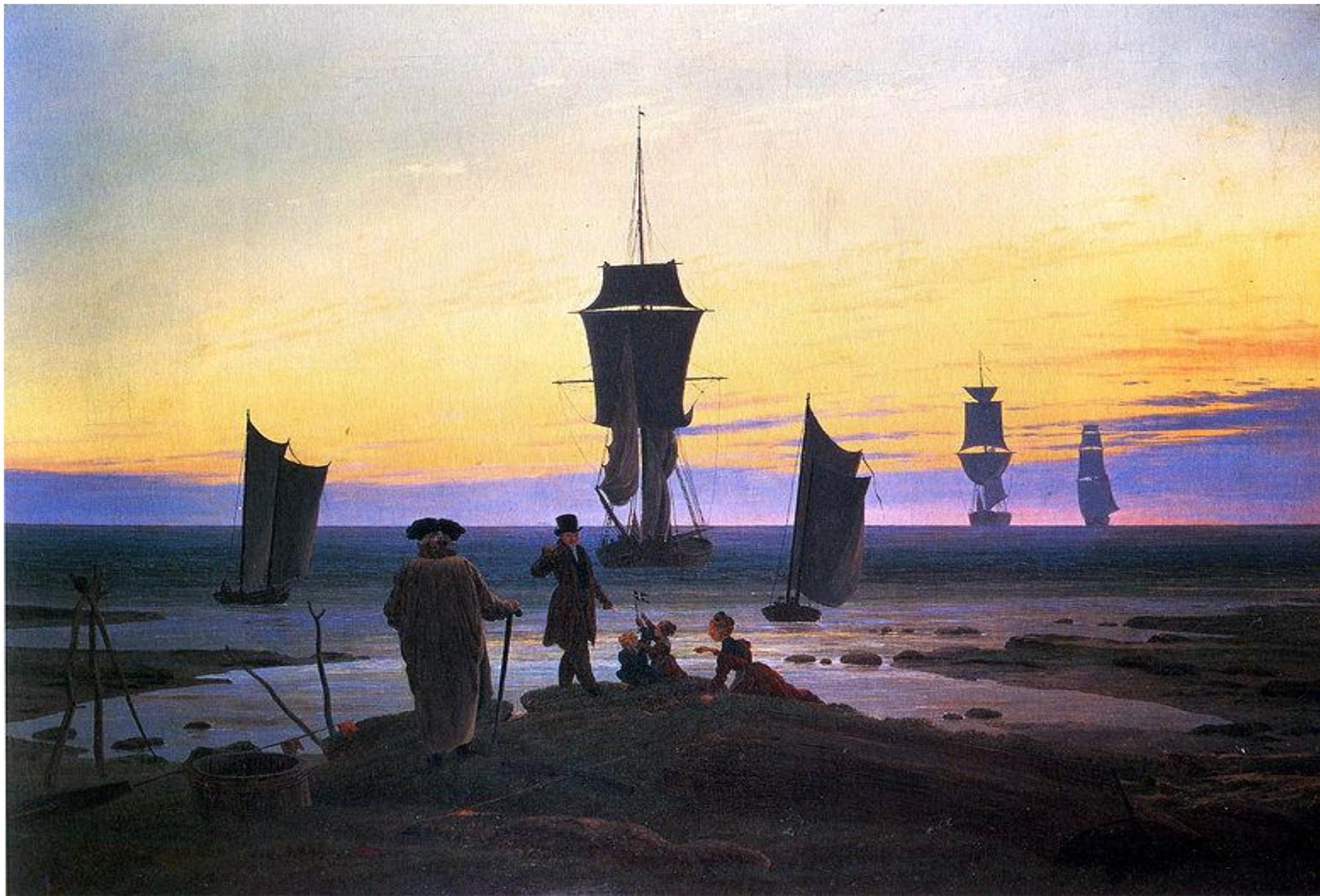




«Странник над морем тумана» (1817—1818)



«Мужчина и женщина, созерцающие луну» (1824)



"Четыре возраста"



"Das Eismeer" (Earlier known as "Die gescheiterte Hoffnung")(1822 -1824)

Каспар Фридрих. Kügelgens Grab

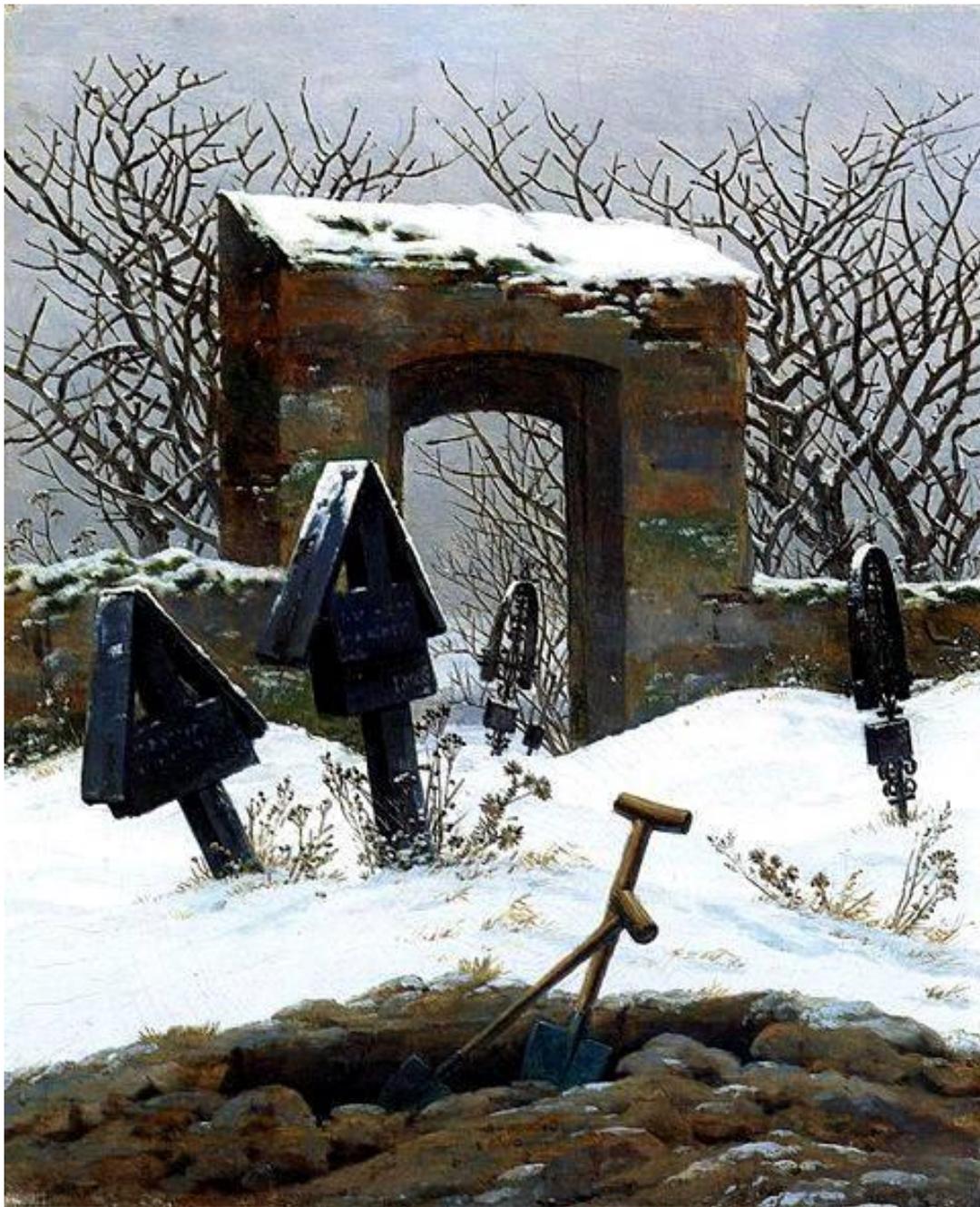


Каспар Фридрих. Hünengrab im Schnee





«Кораблекрушение во льдах» (1798)



Каспар
Фридрих.
Картина
на снегу

Романтизм во Франции

Теодор Жерико



Жерико Теодор (1791–1824), французский живописец и график. Сохранив присущее искусству классицизма тяготение к обобщенно-героизированным образам, Жерико первым во французской живописи выразил свойственное романтизму острое чувство конфликтности мира, стремление к воплощению драматических явлений современности и сильных страстей.



Офицер конных егерей
императорской гвардии,
идуший в атаку. 1812 г.
Теодор Жерико
(1791-1824)



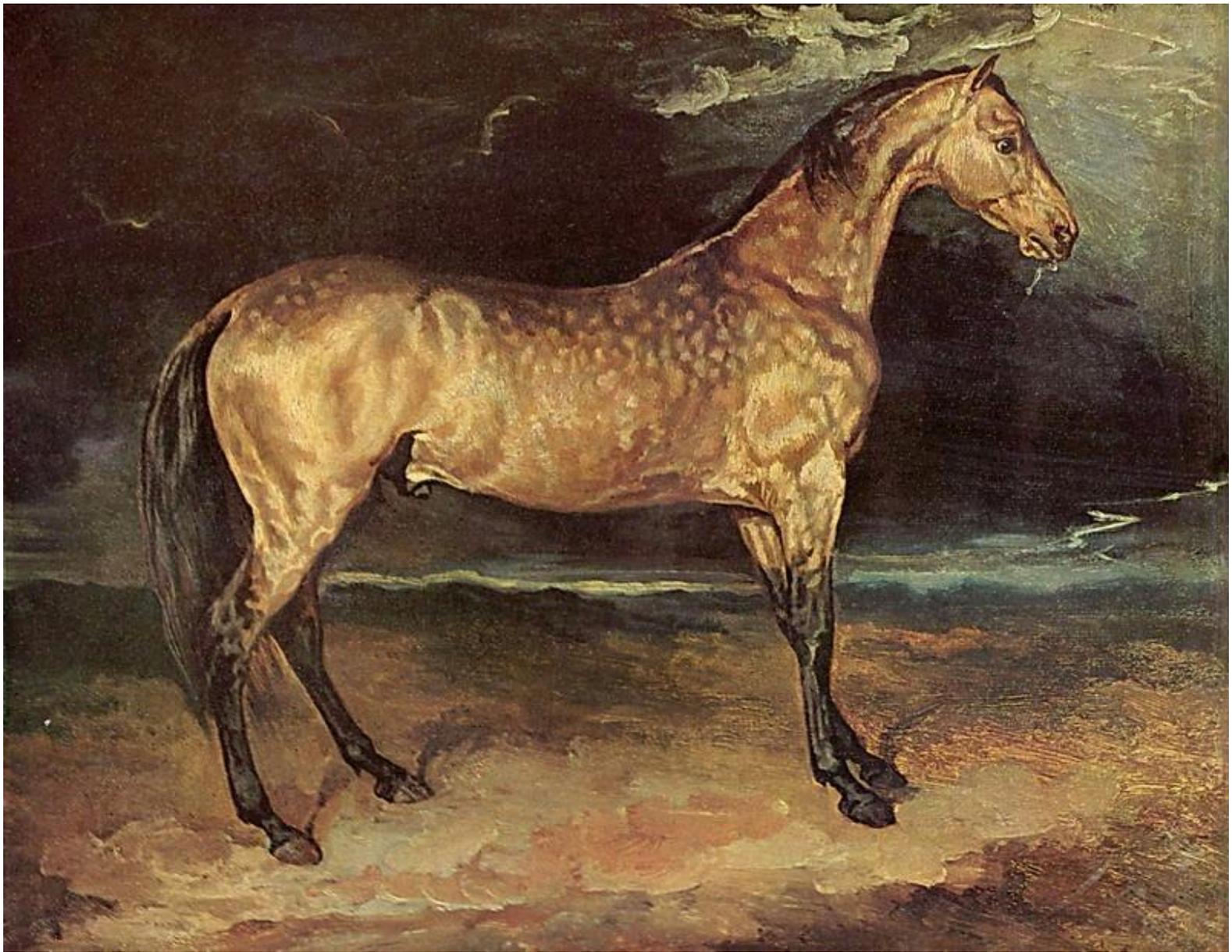
«Раненый
кирасир»,
1814 г.



Возвраще ние из России



Лошадь, терзаемая львом" 1822. Теодор Жерико.



Т. Жерико. Конь во время грозы



Плот «Медузы» 1818–1819, Лувр, Париж Теодор Жерико



Жертва крушения. 1819



Эжен Делакруа

Делакруа Эжен (Delacroix Eugene) (1798–1863), французский живописец и график. В 1816–1822 учился в Париже в мастерской классициста Пьера Нарсиса Герена, где сблизился с Теодором Жерико. Уже в ранний период творчества ощущение сопричастности великим, изменяющим лицо мира историческим событиям породило гражданский пафос и драматический накал произведений Делакруа, сделало его в дальнейшем ярчайшим выразителем и главой романтизма во французском изобразительном искусстве.

Страстное, взволнованное искусство Делакруа потребовало новых выразительных средств: цвет в его картинах приобретает активную эмоциональную выразительность, подчеркнутую богатством рефлексов, контрасты дополнительных тонов словно воспаляют красочный слой, созданный темпераментным движением кисти. Живописной фактуре, предвосхищающей открытия импрессионизма, созвучны свободная, пронизанная динамическими ритмами композиция, энергичный и экспрессивный рисунок.

«Смерть Сарданапала» Эжен Делакруа





Эжен Делакруа. Султан Марокко и его свита. 1845 год.



**Резня на Хиосе
1824**

*«Жуткий гимн року и
страданию» (Бодлер)*



Фанатики Танжера 1837-1838



**Девушка-
сирота
на
кладбищ
е**



«Свобода, ведущая народ» 1830-1831 гг.



Э. Делакруа. Свобода, ведущая народ на баррикады.
1830 г.

Париж знаменитых
июльских дней 1830 года.
Вдалеке едва заметно, но
гордо высятся башни
собора Парижской
Богоматери — символа
истории, культуры, духа
французского народа.



Оттуда, из задымленного города, по развалинам баррикад, по мертвым телам погибших товарищей упрямо и решительно выступают вперед повстанцы. Каждый из них может умереть, но шаг восставших непоколебим — их воодушевляет воля к победе, к свободе.



Эта вдохновляющая сила воплощена в образе прекрасной молодой женщины, в страстном порыве зовущей за собой. Неиссякаемой энергией, вольной и юной стремительностью движения она подобна греческой богине победы Nike. Ее сильная фигура облачена в платье-хитон, лицо с идеальными чертами, с горящими глазами обращено к повстанцам. В одной руке она держит трехцветное знамя Франции, в другой — ружье. На голове фригийский колпак — древний символ освобождения от рабства. Ее шаг стремителен и легок — так ступают богини. Вместе с тем образ женщины реален — это дочь французского народа. Она — направляющая сила движения группы на баррикадах. От нее, как от источника света в центре энергии, расходятся лучи, заряжающие жаждой и волей к победе. Находящиеся в непосредственной близости к ней, каждый по-своему, выражают причастность к этому воодушевляющему призыву.



Справа мальчишка, размахивающий пистолетами. Он ближе всех к Свободе и как бы зажжен ее энтузиазмом и радостью вольного порыва. В стремительном, по-мальчишески нетерпеливом движении он даже чуть опережает свою вдохновительницу. Это предшественник легендарного Гавроша, двадцать лет спустя изображенного Виктором Гюго в романе «Отверженные»: «Гаврош, полный вдохновения, сияющий, взял на себя задачу пустить все дело в ход. Он сновал взад и вперед, поднимался вверх, опускался вниз, снова поднимался, шумел, сверкал радостью. Казалось бы, он явился сюда для того, чтобы всех подбадривать.

Была ли у него для этого какая-нибудь побудительная причина? Да, конечно, его нищета. Были ли у него крылья? Да, конечно, его веселость. Это был какой-то вихрь. Он как бы наполнял собою воздух, присутствуя одновременно повсюду... Огромные баррикады чувствовали его на своем хребте». Гаврош в картине Делакруа — олицетворение юности, «прекрасного порыва», радостного приятия светлой идеи Свободы. Два образа — Гавроша и Свободы — как бы дополняют друг друга: один — огонь, другой — зажженный от него факел. Генрих Гейне рассказывал, какой живой отклик вызвала у парижан фигура Гавроша. «Черт возьми! — воскликнул какой-то бакалейный торговец. — Эти мальчишки бились, как великаны!»



Слева студент с ружьем. Прежде в нем видели автопортрет художника. Этот повстанец не столь стремителен, как Гаврош. Его движение более сдержанно, более сконцентрировано, осмысленно. Руки уверенно сжимают ствол ружья, лицо выражает мужество, твердую решимость стоять до конца. Это глубоко трагический образ. Студент сознает неизбежность потерь, которые понесут повстанцы, но жертвы его не пугают — воля к свободе сильнее. За ним выступает столь же отважно и решительно настроенный рабочий с саблей.

У ног Свободы раненый. Он с трудом приподнимается, чтобы еще раз взглянуть вверх, на Свободу, увидеть и всем сердцем ощутить то прекрасное, за что он погибает. Эта фигура вносит драматичное начало в звучание полотна Делакруа. Человек прощается со Свободой, прощается с жизнью. Он весь еще порыв, движение, но уже угасающий порыв.



Художник изображает лишь небольшую группу повстанцев, живых и погибших. Но защитники баррикады кажутся необычайно многочисленными. Композиция строится так, что группа сражающихся не ограничена, не замкнута в себе. Она лишь часть нескончаемой лавины людей. Художник дает как бы фрагмент группы: рама картины обрезает фигуры слева, справа, снизу.

Обычно цвет в произведениях Делакруа приобретает остроэмоциональное звучание, играет доминирующую роль в создании драматического эффекта. Краски, то бушующие, то затухающие, приглушенные, создают напряженную атмосферу. В «Свободе на баррикадах» Делакруа отходит от этого принципа. Очень точно, безошибочно выбирая краску, накладывая ее широкими мазками, художник передает атмосферу боя.

Но колористическая гамма сдержанна. Делакруа заостряет внимание на рельефной моделировке формы. Этого требовало образное решение картины. Ведь изображая конкретное вчерашнее событие, художник создавал и памятник этому событию. Поэтому фигуры почти скульптурны. Поэтому каждый персонаж, являясь частью единого целого картины, составляет и нечто замкнутое в себе, представляет собою символ, отлившийся в завершённую форму. Поэтому цвет не только эмоционально воздействует на чувства зрителя, но несёт символическую нагрузку. В коричнево-сером пространстве то здесь, то там вспыхивает торжественное трезвучие красного, синего, белого — цветов знамени французской революции 1789 года. Неоднократное повторение этих цветов поддерживает мощный аккорд трехцветного флага, реющего над баррикадами.

Картина Делакруа **«Свобода на баррикадах»** — сложное, грандиозное по своему размаху произведение. Она закрепила победу романтизма во французской живописи.



В 30-е годы были написаны еще две исторические картины:
“Убийство епископа Льежского”

... и “Битва при Пуатье”



Романтизм в Испании



Франсиско Гойя

Гойя-и-Лусьентес (Fransisko Goya y Lucientes) Франсиско Хосе де (1746–1828), испанский живописец, гравер, рисовальщик. Гойя получил известность и как автор выполненных в тонкой цветовой гамме портретов, фигуры и предметы в которых как бы растворяются в тонкой дымке.



**Антониа Сарате
1811,
Эрмитаж, Санкт-
Петербур**



«Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года»



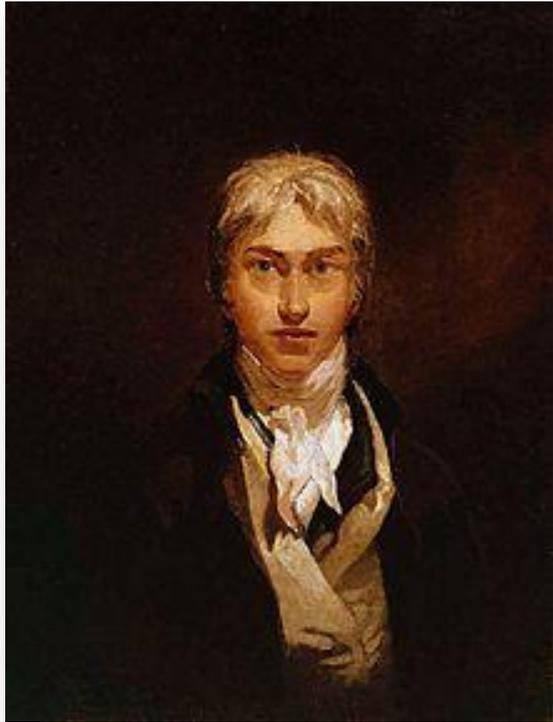
Маха одетая



Маха обнаженная

Романтизм в Англии

Тернер Джозеф Уильям



Особое место в английской пейзажной живописи занимает Джозеф Мэллорд Уильям Тернер (Joseph Mallord William Turner) (1775—1851), глубоко эмоциональное искусство которого намного опередило свое время.

Создавал новый тип пейзажа, посредством которого художник раскрывал свои воспоминания и переживания.



«Последний рейс корабля „Отважный“»

Рыбаки в море, 1796



Замок Кэнарвон, 1799





Кораблекрушение. Уильям Тернер



«Дождь, пар и скорость - Большая Западная Железная дорога» Уильям Тёрнер

Уильям Тёрнер «Метель»



Уильям Тёрнер «Извержение Везувия»



Констебл Джон

Констебл, Констебль Джон (Constable John) (1776-1837), английский живописец. Отказавшись от многих условностей, свойственных пейзажной живописи 18 века, Констебл обратился к непосредственному наблюдению природы, первым из европейских мастеров стал писать пейзажи полностью с натуры. Свои картины, простые по мотивам, естественные и вместе с тем величественные по композиции, полные ощущения гармонического единства природы, Констебл писал на основе исполненных им на открытом воздухе этюдов, смелыми беспокойными мазками воссоздавая свежесть и живую динамику красок, градации света, изменчивое состояние световоздушной среды.



Вид на собор в Солсбери, 1823

**Мельница в Флэтфорде
1817**



Шлюз в Детхэме, 1820



Романтизм в России

РОССИЯ



Иван Константинович
Айвазовский



Радуга, 1873



Гондольер на море ночью.



**Иван
Константинович
Айвазовский**





Девятый вал

Лунная дорожка



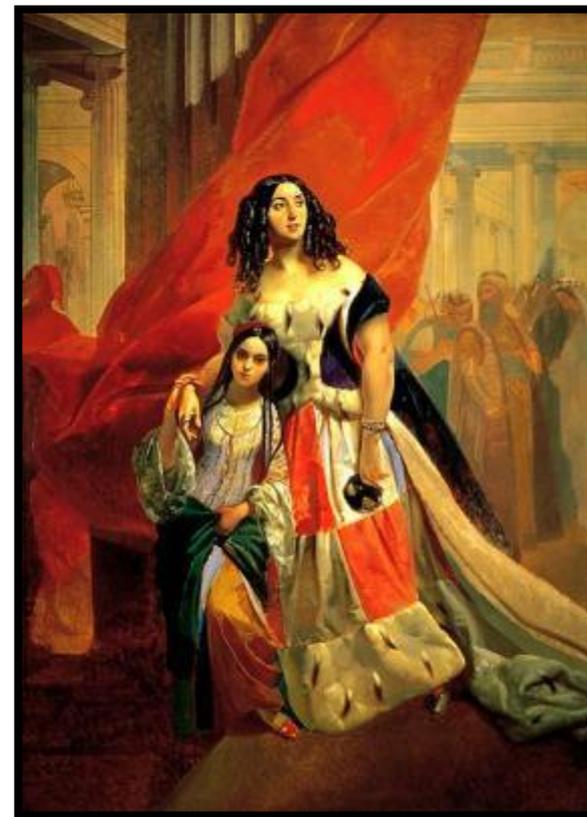
Корабль «Императрица Мария» во время шторма, 1892



Карл Павлович
Брюллов



*«Портрет Ю.П
Самойловой с
Джованиной Пачини и
арапчонком». 1832—1834.*



*Портрет графини Юлии
Павловны Самойловой,
удаляющейся с бала с
приёмной дочерью
Амацилией Паччини*



