

РОМАНТИЗМ

Великая Французская революция –
«праматерь» романтизма» -

такое образное определение
даёт этой целостной культурной традиции
русский филолог Н.Я.Берковский

Главные эстетические принципы

- Неприятие реальной жизни
- Исключительность романтического героя
- Природа как выражение стихийного начала жизни, прообраз Свободы
- Культ прошлого: идеализация Античности и Средневековья
- Интерес к фольклору
- Экзотика дальних стран

Изобразительное искусство романтизма

- Герой эпохи: портретная живопись
- В борьбе со стихией: пейзажная живопись
- Культ прошлого: интерес к фольклору, идеализация Античности и Средневековья
- Современная жизнь глазами романтиков
- Экзотика Востока

Особенности эпохи

Романтизм - художественный метод, сложившийся в начале XIX века в большинстве стран Европы. Начал складываться 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.*

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.

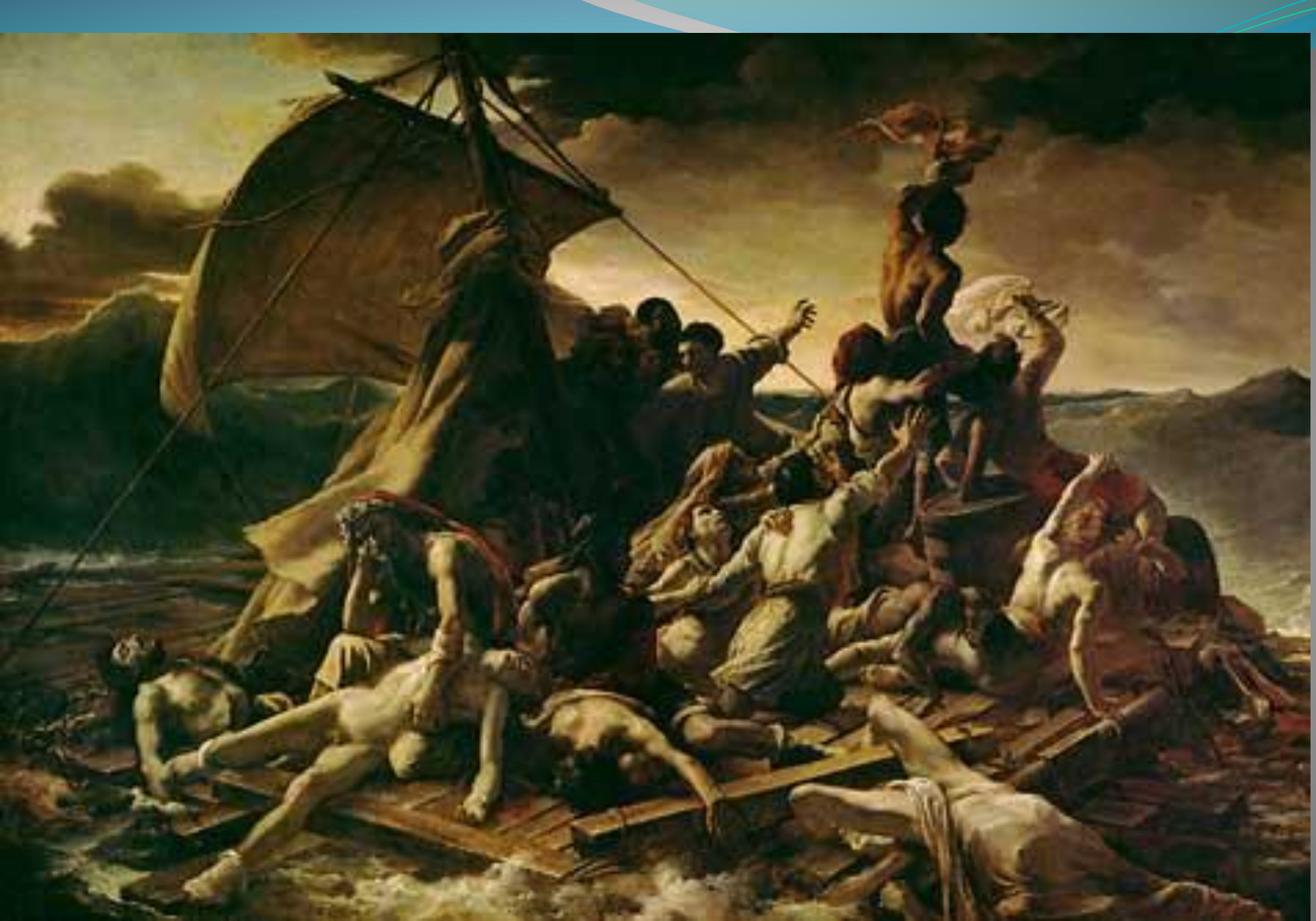
1. Не обычный человек, а яркая личность с сильным характером. (Исключительный характер в исключительных обстоятельствах).
2. Не удовлетворен окружающим миром, отвергает его законы, поэтому вступает с ним в конфликт.
3. Одинокий.
4. Стремящийся к абсолютной свободе.
5. Страстная личность. Страсти делились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

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 «Сцена крушения»

Фердинан Виктор Эжен Делакруа

Французский живописец и график, предводитель романтического направления в европейской живописи. Его родители умерли, когда он был совсем юным. В 1815 году юноша оказался предоставлен сам себе. И он сделал выбор, поступив в мастерскую известного классициста Пьер, 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 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)*

Смерть Сарданапала, 1827

- 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.

Хиосская резня

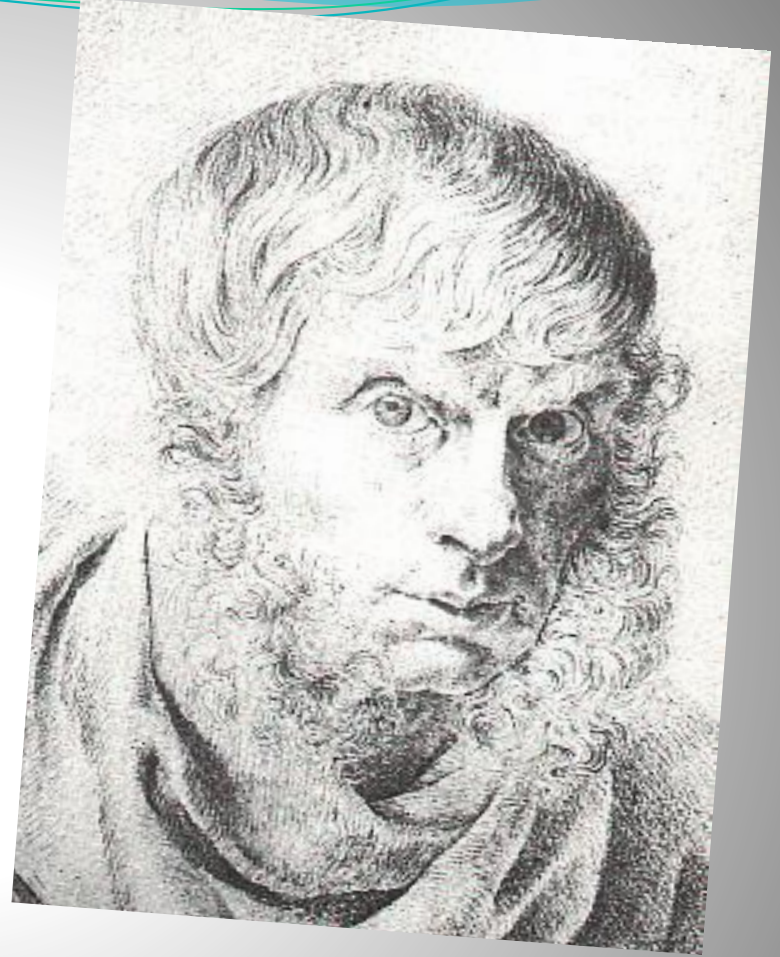
Эжен Делакруа сюжетом для этой картины взял эпизод истории борьбы за независимость Греции 11 апреля 1822. Из 10 000 жителей устояло только 3000 человек. Остров после борьбы оказался разрушен и необитаем. Делакруа хотел в своей работе достичь правдивости изображения. Однако публика разделилась в оценке 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 хранится в Лувре.

Каспар Давид Фридрих

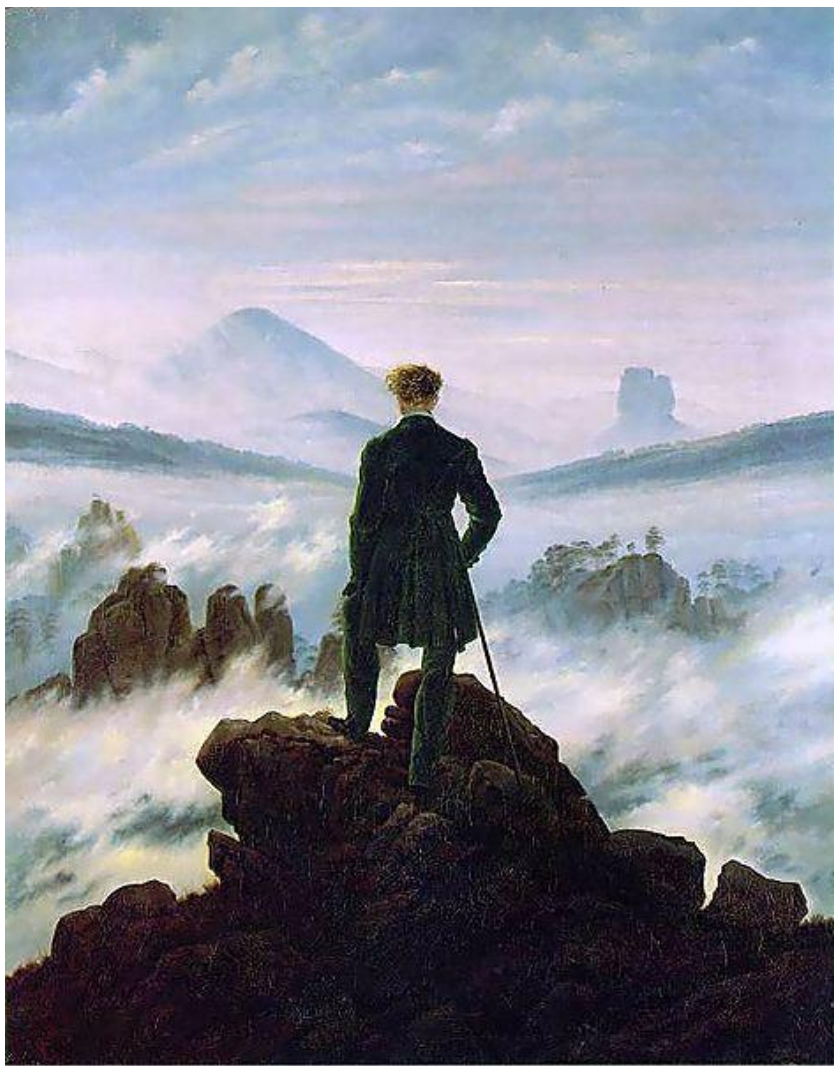
Немецкий художник.

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 натуры» (К. Д. Фридрих)

Работы Давида Фридриха:

«Странник над морем тумана»
(1817—1818)

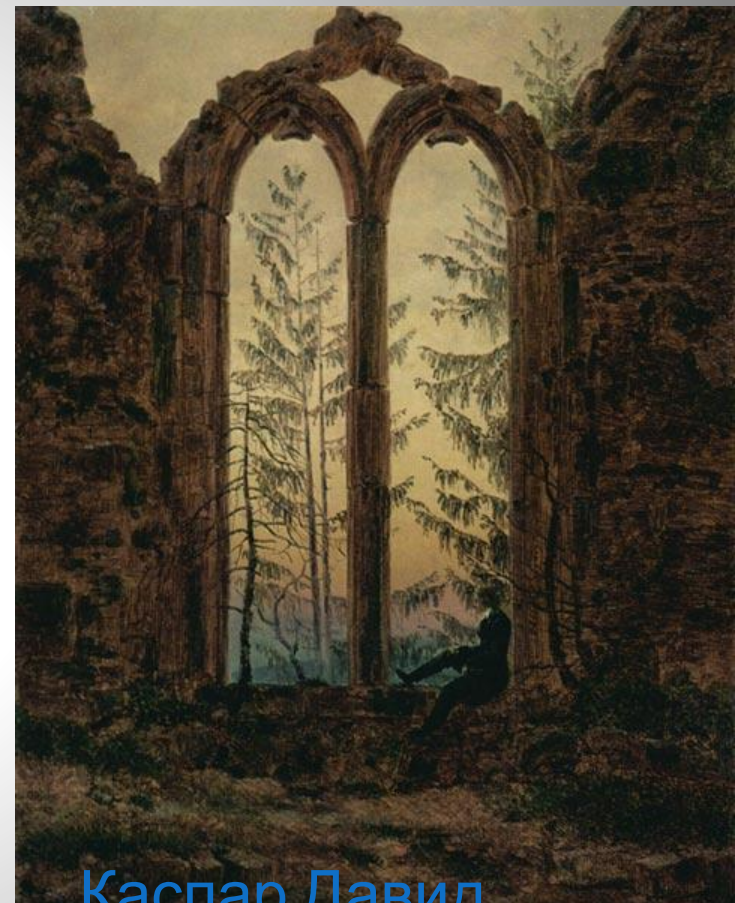

«Пейзаж с радугой», 1809,
Государственное художественное
собрание, Веймар

Каспар Давид Фридрих «Гибель во льдах»

Каспар Давид Фридрих
«Двое, созерцающие луну»

Каспар Давид
Фридрих
«Мечтатель»

Франсиско Хосе де Гойя

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.

*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...

Франсиско Гойя. Портрет семьи Карла VII.

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

*"Маха
обнаженная»
1800, Прадо,
Мадрид*

а порой зловещие и
отталкивающие.

*Франсиско Гойя. Сатурн
пожирает одного из
своих детей. 1819-1823
годы. Прадо. Мадрид.*

Почему романтики изображают природу
в ее экстремальных состояниях?

Уильям Тёрнер «Кораблекрушение»

*Уильям Тёрнер. Дождь, пар,
скорость.*

Уильям Тёрнер. Пожар лондонского парламента.

Тёрнер был убежден, что воспроизведение картин разбушевавшейся природной стихии способно наиболее полно и ярко передать смятение человеческого сердца, порыв его духа и мысли. «Пейзажи-катастрофы» и «пейзажи-очарования», удивительным образом сотканные с помощью света и цвета, создавали фантазмагорические зрительные эффекты.

Фантастическое

в романтизме

- Смешение сна и реальности, тема ночи, устремленность в бесконечное, тоска по дальним экзотическим землям – характерные особенности романтизма.
- Как это ощутимо на картине английского художника Иоганна Генриха Фюссли «Ночной кошмар»?

Вывод:

Романтики открывают мир человеческой души, индивидуальное, ни на кого не похожее, но искреннее и оттого близкое всем чувственное видение мира.

Мгновенность образа в живописи, как говорил Делакруа, а не последовательность его в литературном исполнении определила нацеленность художников на сложнейшую передачу движения, ради которого были найдены новые формальные и колористические решения.

Романтизм оставил в наследство второй половине XIX в. все эти проблемы и раскрепощенную от правил академизма художественную индивидуальность.

Символ, который у романтиков должен был выразить сущностное соединение идеи и жизни, в искусстве второй половины XIX в. растворяется в полифоничности художественного образа, захватывающего многообразие идей и окружающего мира.