

**Романтизм во Франции.
Творчество Теодора Жерико и Эжена Делакруа**

Романтизм как направление в живописи сформировался в Западной Европе **в конце XVIII в. и достиг своего расцвета в 20-30-х гг. XIX в.**

Сам термин «романтизм» берет начало от слова «**роман**» (изначально романами именовали литературные произведения, написанные не на латыни, а на происходящих от нее языках - французском, английском и др.). Как явление культуры романтизм сформировался из особого мировосприятия, порожденного итогами Великой французской революции. Разочарованные в идеалах эпохи Просвещения, романтики, стремившиеся к гармонии и целостности, создавали новые эстетические идеалы и художественные ценности. Главным объектом их внимания стали выдающиеся персонажи со всеми их переживаниями и стремлением к свободе. **Герой романтических произведений - незаурядный человек, оказавшийся по воле судьбы в сложных жизненных обстоятельствах.**

ПРИЗНАКИ РОМАНТИЗМА:

главный герой
произведения- отважный
одинок, бунтарь

много драматических
эмоций, переживаний

динамизм (точная
передача движения)

контрастность (светлое –
темное, доброе – злое,
жизнь – смерть)

Вспомните признаки романтизма,
которые мы рассмотрели на первом
занятии. Их нужно хорошо запомнить!

ТЕОДОР ЖЕРИКО - КРУПНЕЙШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО РОМАНТИЗМА.

Теодор Жерико (1791 – 1824) родился в Руане в состоятельной семье. Талант художника проявился в нем довольно рано. Вместо того чтобы присутствовать на занятиях в школе, Жерико сидел в конюшне и **рисовал лошадей**. Уже тогда он стремился не только перенести на бумагу внешние черты животных, но и передать их нрав и характер. Окончив лицей в 1808 г., Жерико становится учеником известного в то время мастера живописи Карла Верне, который славился умением изображать на полотне лошадей.

«Автопортрет»

В качестве примера ранних произведений Жерико можно привести картину под названием **«Офицер императорских конных егерей во время атаки»**, созданную в 1812 г. Произведение было создано в тот период французской истории, когда Наполеон находился в зените славы. Современники боготворили его, великого императора, сумевшего покорить себе большую часть Европы. Именно с таким настроением, под впечатлением побед армии Наполеона и писалась картина. На полотне показан скачущий на коне в атаку солдат. Его лицо выражает решительность, отвагу и бесстрашие перед лицом смерти. Вся композиция необычайно динамична и эмоциональна. У зрителя создается ощущение, что он сам становится реальным участником событий, изображенных на полотне.

Фигура **отважного солдата** еще не раз будет возникать в творчестве Жерико. Среди подобных образов особенный интерес представляют герои картин «Офицер карабинеров», «Офицер кирасир перед атакой», «Портрет карабинера», **«Раненый кирасир»**, созданных в 1812-1814 гг. Последняя работа замечательна тем, что она показала перемены, произошедшие в творческом стиле художника. В 1812 г. Наполеон потерпел поражение в России, в связи с чем он, бывший некогда блестящим героем, приобретает у современников славу неудачливого военачальника и спесивого гордеца. **Разочарование в Наполеоне** Жерико воплощает в картине. На полотне изображен раненый воин, пытающийся скорее покинуть поле брани. Он опирается на саблю - оружие, которое, может быть, всего несколько минут назад держал, высоко подняв вверх.

Неудовлетворением Жерико политикой Наполеона было продиктовано его **поступление на службу к Людовику XVIII**, занявшему французский трон в 1814 г. С пессимистическими настроениями было связано и то, что после второго захвата власти во Франции Наполеоном (период Ста дней) молодой художник покидает родную страну вместе с Бурбонами. Но и здесь его ждало разочарование. Юноша не мог спокойно наблюдать за тем, как король уничтожает все, что было достигнуто за время правления Наполеона. В 1816 г. Жерико отправляется в **путешествие по Италии**. Побывав в Риме и Флоренции и изучив шедевры знаменитых мастеров, художник увлекается монументальной живописью. Особенно занимают его внимание фрески Микеланджело, украсившие Сикстинскую капеллу.

Увидев в начале 1817 года римский карнавал, Жерико был вне себя от восторга. Сам наездник и любитель лошадей, он особенно оценил конское состязание, непременный элемент программы карнавала. Замысел картины «Бег свободных лошадей» возник у Жерико сразу же. Однако он исподволь готовился к ней и оставил множество подготовленных эскизов, некоторые из них были намного лучше самой картины. Прежде всего - **«Рабы, останавливающие лошадь»**. Жерико во всеоружии своего удивительного мастерства создал живописный гимн пластике человеческого тела, благородной грации лошади, а больше всего - тому единству природы, людей и животных, секрет которого был утрачен со времен античности.

По возвращению в Париж художника заинтересовала графика. В 1818 г. он создает ряд литографий на военную тему, среди которых наиболее значимой была **«Возвращение из России»**. Литография представляет бредущих по заснеженному полю побежденных солдат французской армии. Жизненно и правдиво изображены фигуры искалеченных и измученных войной людей. Художник стремится отразить реальное положение вещей, все те бедствия, которые пришлось пережить на чужбине брошенным своим полководцем французским воинам.

В произведении «Возвращение из России» впервые прозвучала тема борьбы человека со смертью. Однако здесь этот мотив выражен еще не так ярко, как в более поздних произведениях Жерико. Примером таких полотен может быть картина, получившая название **«Плот «Медузы»»**. На полотне изображены люди, борющиеся с разбушевавшейся водной стихией. Художником показаны не только их страдания и муки, но и стремление во что бы то ни стало выйти победителями в схватке со смертью. Сюжет композиции продиктован событием, произошедшим летом 1816 г. и взволновавшим всю Францию. Знаменитый тогда фрегат «Медуза» налетел на рифы и затонул у берегов Африки. Из 149 человек, находившихся на корабле, спастись смогли только 15. Именно из этих воспоминаний французы узнали о том, что несчастье случилось по вине неопытного капитана судна, попавшего на борт благодаря протекции знатного друга.

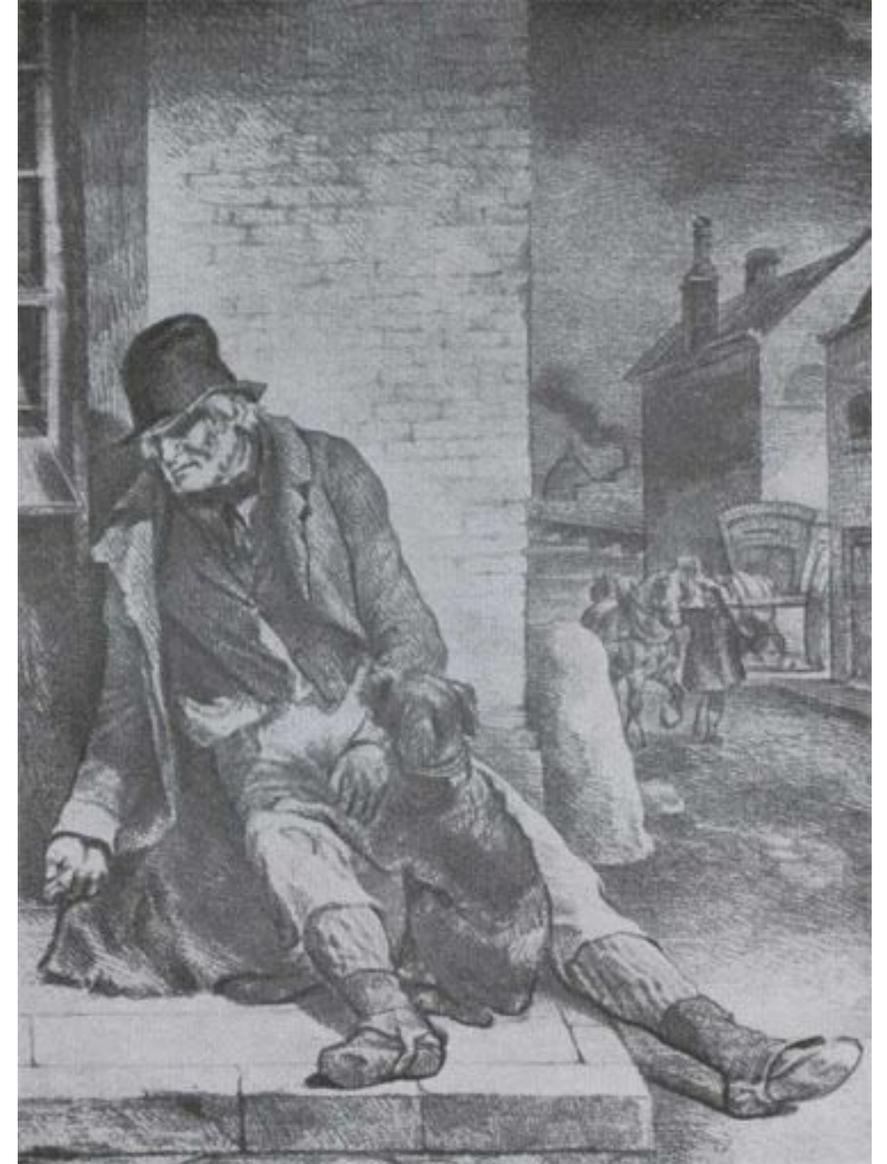
Внимательно рассмотрите картину Жерико «Плот Медузы». Какие признаки романтизма в ней отчетливо проявились? Ответ напишите в тетради.

Картина «Плот «Медузы»», ставшая шедевром французской живописи, имела огромный успех в оппозиционных кругах, которые видели в ней отражение революционных идеалов. По тем же причинам произведение не было принято в среде высшей знати и официальными представителями изобразительного искусства Франции.

Разочарованный приемом, оказанным его творению на родине, Жерико отправляется **в Англию**, где представляет свою любимую работу на суд англичан. В Лондоне ценители искусства приняли знаменитое полотно с большим восторгом.

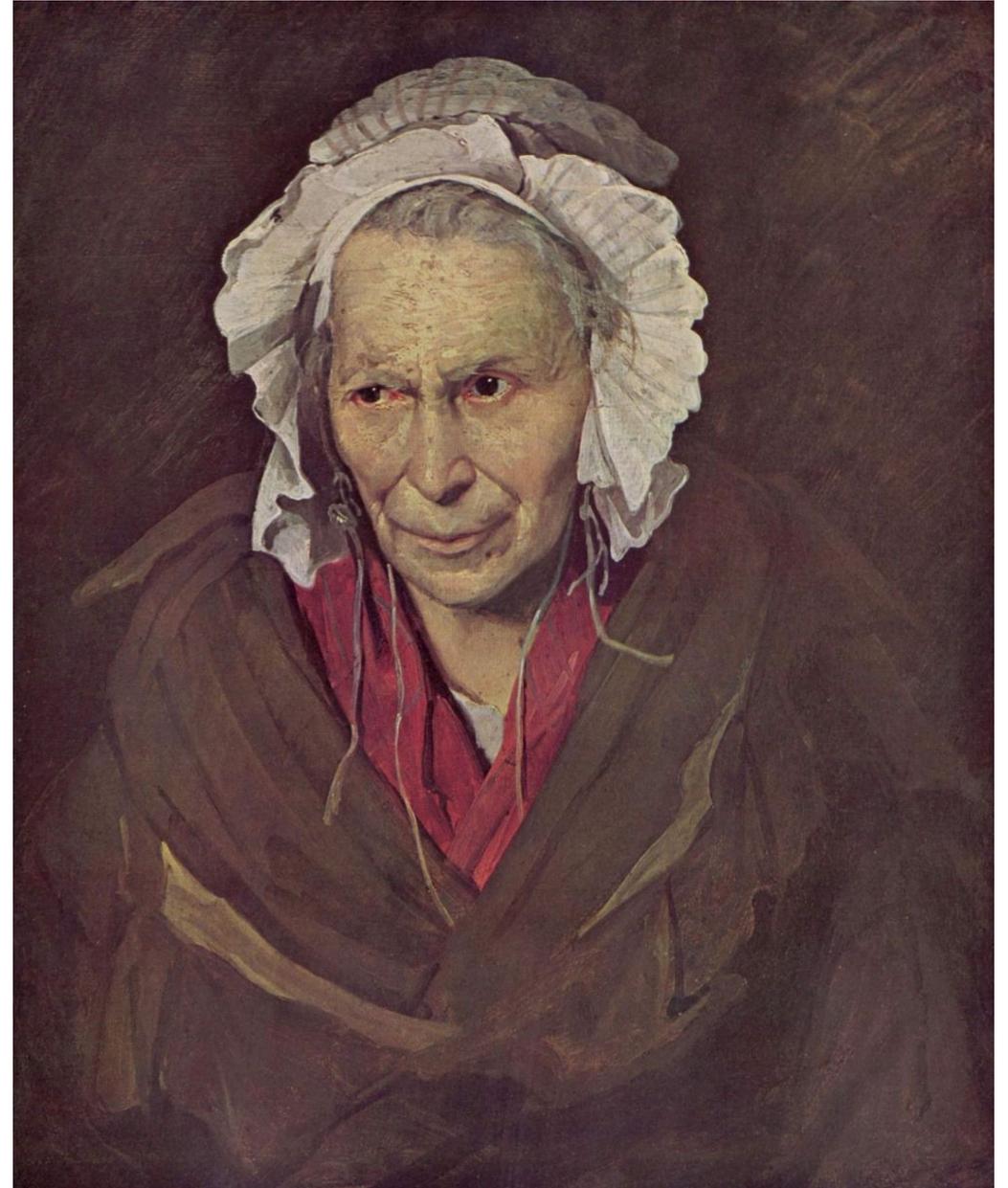
Жерико сближается с английскими художниками, покоряющими его своим умением искренне и правдиво изображать действительность. Жизни и быту столицы Англии Жерико посвящает цикл литографий, среди которых наибольший интерес представляют работы, получившие названия «Большая английская сюита» (1821) и **«Старый нищий, умирающий у дверей булочной»** (1821).

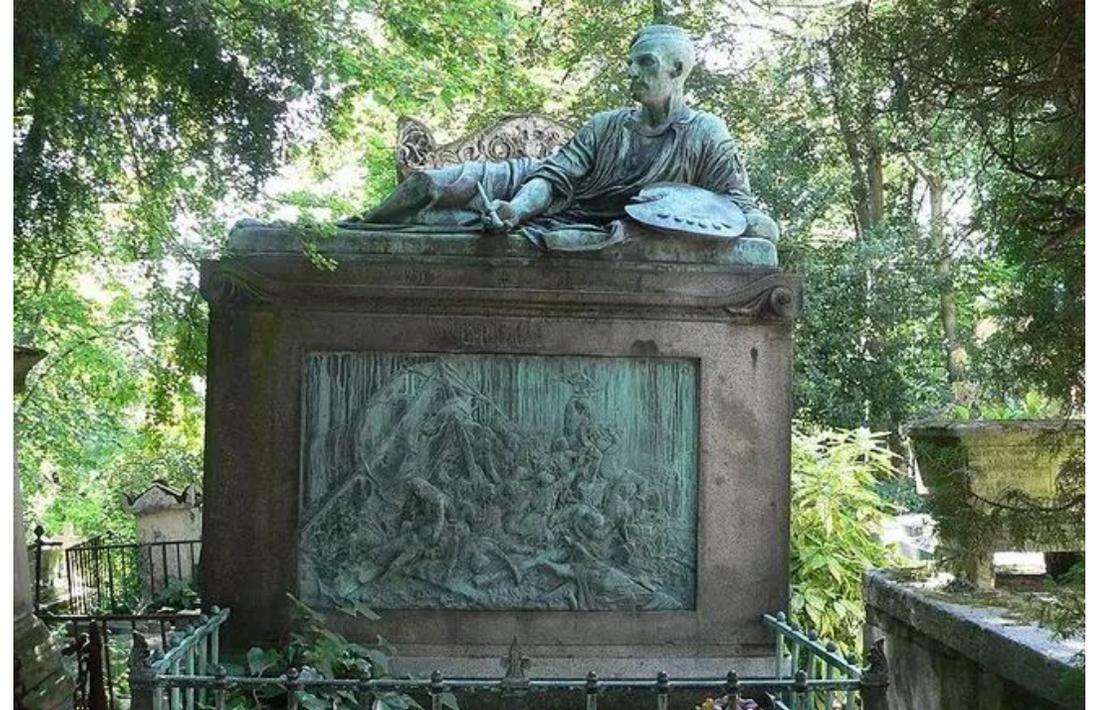
Находясь в столице Англии, Жерико занимается созданием не только литографий, но и живописных произведений. Одной из наиболее ярких работ этого периода стало полотно **«Скачки в Эпсоме»**, созданное в 1821 г. В картине художник изображает несущихся во весь опор лошадей, причем ноги их совсем не касаются земли. Этот хитрый прием (фотография доказала, что такого положения ног у лошадей во время бега быть не может, это фантазия художника) мастер использует для того, чтобы придать композиции динамизм, создать у зрителя впечатление молниеносного движения лошадей.

К 1822 г. художник покидает Англию и **возвращается в родную Францию**. Здесь он занимается созданием больших полотен, которые так и остались неоконченными - смерть помешала Жерико их завершить. Особый интерес представляют портреты, создание которых ученые-искусствоведы относят к периоду с 1822 по 1823 г. История их написания заслуживает особенного внимания. Дело в том, что эти портреты были заказаны другом художника, работавшим психиатром в одной из клиник Парижа. Они должны были стать своеобразными **иллюстрациями, демонстрирующими различные психические заболевания человека**. Так были написаны портреты **«Сумасшедшая старуха»**, «Сумасшедший», «Сумасшедший, воображающий себя полководцем».

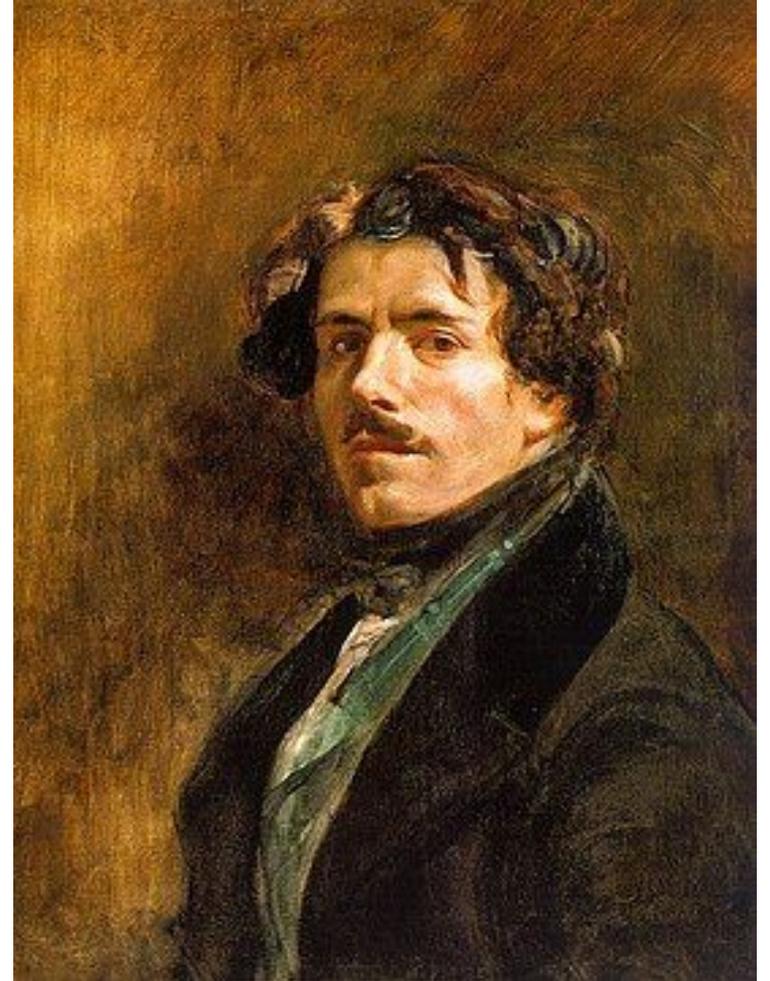

Теодор Жерико трагически погиб в 1824 г. в Париже, **разбившись при падении с лошади**. Его ранняя смерть была неожиданностью для всех современников знаменитого художника. Творчество Жерико ознаменовало собой новый этап в развитии живописи не только Франции, но и мирового искусства - период романтизма. В своих работах мастер преодолевает влияние классицистических традиций. Его произведения необычайно колоритны и отражают все многообразие мира природы. Вводя в композицию человеческие фигуры, художник стремится к тому, чтобы как можно полнее и ярче раскрыть внутренние переживания и эмоции человека. После смерти Жерико традиции его романтического искусства были подхвачены младшим современником художника – Э. Делакруа.

ЭЖЕН ДЕЛАКРУА - ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ РОМАНТИЗМА.

Фердинанд Виктор Эжен Делакруа (1798 -1863) - предводитель романтического направления в европейской живописи. Шел к официальному признанию многие годы, и его искусство было признано лишь в конце его жизни. «Свобода, ведущая народ» принесла художнику мировую известность, став одним из наиболее узнаваемых полотен в истории. Друг детства художника, Александр Дюма, вспоминал, что «к трем годам Эжен уже вешался, горел, тонул и травился»: едва не «повесился», нечаянно обмотав вокруг шеи мешок, из которого кормили лошадей овсом; «горел», когда над его детской кроваткой вспыхнула противомоскитная сетка; «тонул» во время купания в Бордо; «травился», наглотавшись краски-медянки. Более спокойными оказались годы учебы в лицее Людовика Великого, где мальчик проявил большие способности в словесности и живописи и даже получал призы за рисунок и знание классической литературы.

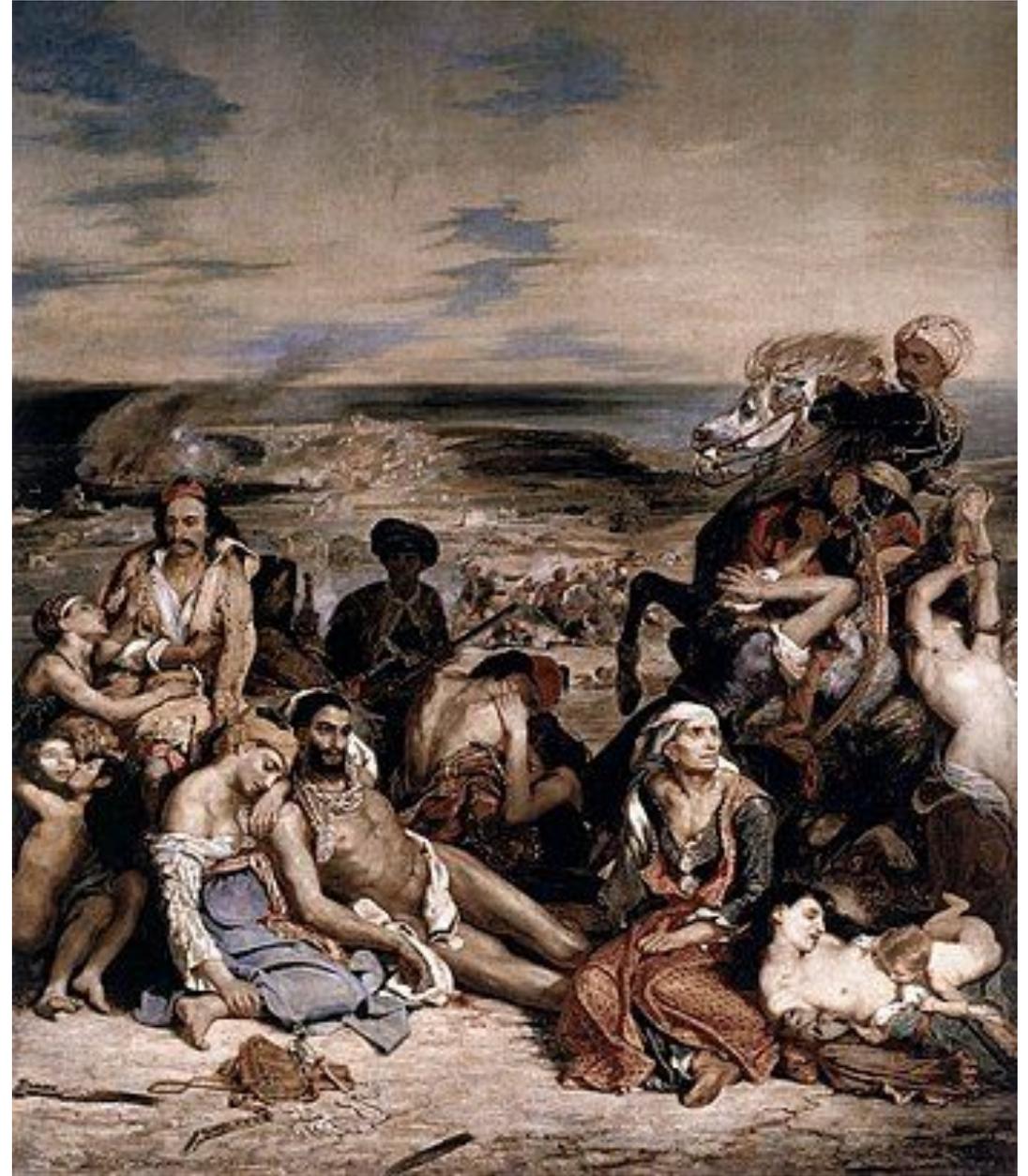
«Автопортрет»

В 1822 г. Делакруа выставляет в парижском Салоне свою работу под названием **«Данте и Вергилий»**. Это полотно, необычайно эмоциональное и яркое по цветовой гамме, во многом напоминает работу Жерико «Плот «Медузы»».

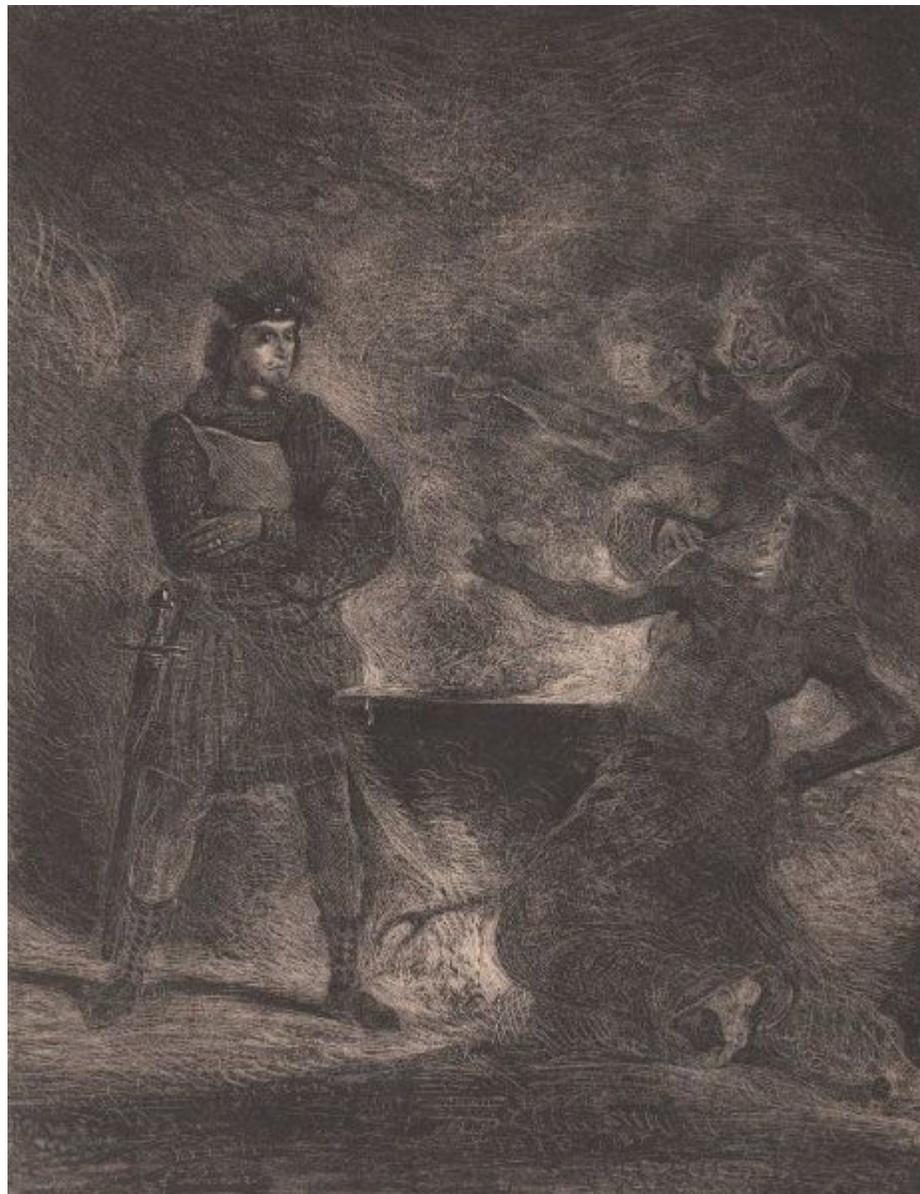
Чем именно эта работа напоминает вам картину Жерико «Плот Медузы»? Ответ напишите в тетради.

Спустя два года на суд зрителей была представлена еще одна картина Делакруа - **«Резня на Хиосе»**. Именно в ней воплотился давний замысел художника показать борьбу греков с турками. Общая композиция картины складывается из нескольких частей, которые образуют размещенные по отдельности группы людей, каждая из них имеет свой драматический конфликт. В целом произведение производит впечатление глубокого трагизма. Ощущение напряженности и динамизма усиливается за счет сочетания плавных и резких линий, образующих фигуры персонажей, что приводит к изменению пропорции изображаемого художником человека. Однако именно благодаря этому картина приобретает реалистичный характер и жизненную убедительность.

В 1825 г. художник **побывал в Англии**, на родине Уильяма Шекспира. В том же году под впечатлением этого путешествия и трагедии знаменитого драматурга Делакруа была выполнена **литография «Макбет»**. В период с 1827 по 1828 г. он создал **литографию «Фауст»**, посвященную одноименному сочинению Гёте.

В связи с событиями, происходившим во Франции в 1830 г., Делакруа исполнил полотно **«Свобода, ведущая народ»**. Революционная Франция представлена в образе молодой, сильной женщины, властной, решительной и независимой, смело ведущей за собой толпу, в которой выделяются фигуры рабочего, студента, раненого бойца, парижского гамена (образ, предвосхитивший Гавроша, появившегося позднее в «Отверженных» В. Гюго).

С приходом к власти Луи Филиппа - короля-буржуа - героизму и возвышенным чувствам, проповедуемым Делакруа, не нашлось места в современной жизни. В 1831 г. художник предпринимает **поездку по странам Африки**. В то же время Делакруа **посещает Испанию**. Жизнь Востока буквально завораживает художника своим стремительным течением. Делакруа пишет полотна, посвященные Востоку. Одна из них - **«Алжирские женщины в своих покоех»**, созданная в 1834 г. Делакруа предстает здесь мастером колорита. Цветовая гамма, используемая живописцем, во всей полноте отражает яркое многообразие палитры, ассоциирующееся у зрителя с красками Востока.

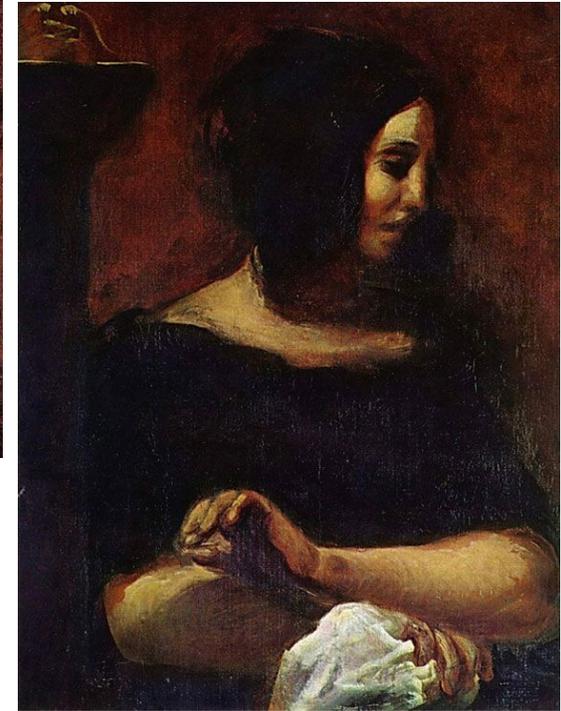
Очень часто в произведениях Делакруа победитель и побежденный оказываются резко противопоставленными друг другу. Особенно хорошо это видно на полотне **«Взятие Константинополя крестоносцами»**, написанном в 1840 г. На переднем плане выведена группа людей, охваченных горем. За их спинами - восхитительный, чарующий своей красотой пейзаж. Здесь же размещены фигуры всадников-победителей, чьи грозные силуэты контрастируют со скорбными фигурами на переднем плане.

Не менее красочна композиция **«Правосудие Траяна»**, созданная в 1840 г. Современники художника признали эту картину одной из лучших среди всех полотен живописца. Особый интерес представляет тот факт, что в ходе работы мастер экспериментирует в области цвета. Даже тени приобретают у него разнообразные оттенки. Все краски композиции точно соответствуют натуре. Выполнению произведения предшествовали долгие наблюдения живописца за изменениями оттенков в природе. Художник заносил их в дневник.

Среди полотен Делакруа особое место занимают портреты. Мастер редко обращался к этому жанру. Он писал только тех людей, с которыми был знаком в течение длительного времени. Таковыми являются **портреты Шопена и Жорж Санд**. На полотне, посвященном известной писательнице (1834), изображена благородная и сильная духом женщина, восхищающая современников. Портрет Шопена, написанный четырьмя годами позднее, в 1838 г., представляет поэтический и одухотворенный образ великого композитора. Интересен и необычайно выразителен **портрет** известного скрипача и композитора **Паганини**, написанный Делакруа приблизительно в 1831 г. Музыкальный стиль Паганини во многом был схож с живописным методом художника. Для творчества Паганини характерна та же экспрессия и напряженная эмоциональность, которые были свойственны произведениям живописца.

Скончался Эжен Делакруа в 1863 г. в Париже. Делакруа был **самым образованным** среди живописцев первой половины XIX столетия. Многие сюжеты его картин взяты из литературных произведений знаменитых мастеров пера. Интересен тот факт, что чаще всего художник писал своих героев, не используя при этом модель. Этому же он стремился научить и последователей. По мнению Делакруа, живопись представляет собой нечто более сложное, чем примитивное копирование линий. Художник считал, что **искусство прежде всего заключается в умении выразить настроение и творческий замысел мастера.** Делакруа является автором нескольких **теоретических работ, посвященных вопросам цвета, метода и стиля художника.** Эти труды служили для живописцев последующих поколений маяком в поиске собственных художественных средств, используемых для создания композиций.

