

РОМАНТИЗМ

- явление европейской культуры в XVIII—XIX веках.

Романтизм сменяет эпоху Просвещения и совпадает с промышленным переворотом (*обозначенным появлением паровой машины, паровоза, парохода, фотографии, телеграфа и фабрично-заводских окраин*).

И если *Просвещение* характеризуется культом разума, 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.

Для романтизма характерны:

- Интерес к фольклору, истории и этнографии.
- Желание убежать, спрятаться (бегство в другие страны, другие времена или в фантастический мир).
- Преобладание чувств над разумом.
- Преобладание природы над обществом.
- Культ свободы, отсутствие авторитетов и правил.
- Культ борьбы и движения.
- Внутренний конфликт и меланхолия.
- Синтез видов искусств.
- Приоритет цвета над линией.
- Запрет на черное.
- Культ коричневого.
- Асимметричность и незамкнутость композиции.

Любимые мотивы:

- ночь
- дорога
- кораблекрушение

Уильям Тёрнер
«Кораблекрушение»

В разных странах романтизм развивался по-разному.

Наиболее последовательная романтическая школа сложилась во Франции, где художники сделали **композицию динамичной**, объединяли формы **бурным движением**, использовали **яркий насыщенный колорит** и **широкую, обобщенную манеру письма**.

Теодор Жерико (1791–1824), французский живописец и график.

Первым во французской живописи выразил свойственное романтизму острое чувство конфликтности мира, стремление к воплощению драматических явлений современности и сильных страстей.

Одна из центральных работ Жерико - картина “Плот «Медузы»” (1818–1819)

"Дерби 1821 года в Эпсоме"

«Две почтовые лошади» 1823

«Сцена кораблекрушения», 1820

Эжен Делакруа (1798–1863), французский живописец и график.

В 1816–1822 учился в Париже в мастерской классициста П. Герена, где сблизился с Т. Жерико. Изучал в Лувре живопись старых мастеров (особенно П.П.Рубенса).

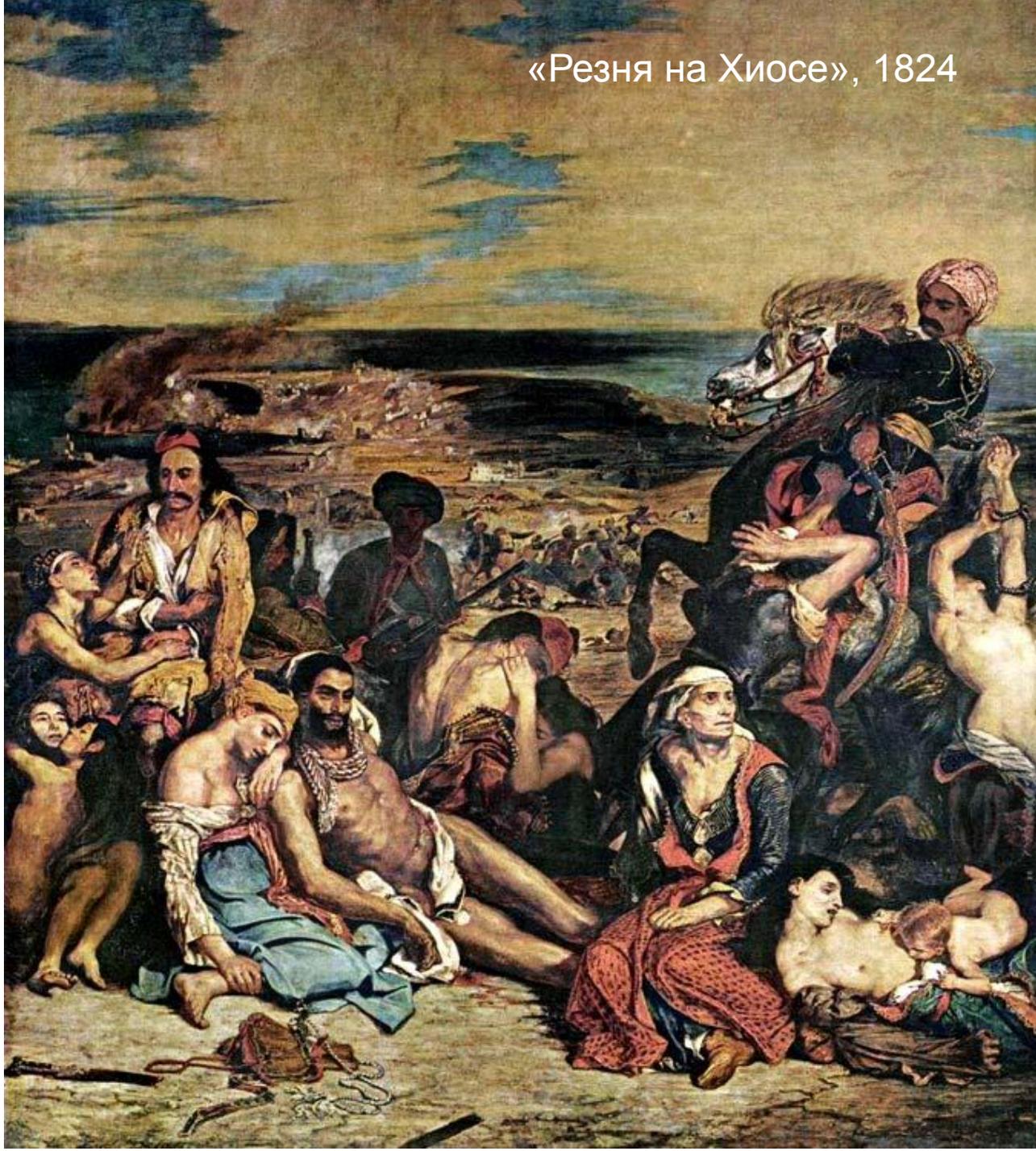

«Свобода на баррикадах», 1830, размер 2,6х3,2 м

Художник предпочитал сюжеты, исполненные драматизма и внутренней напряженности

«Резня на Хиосе», 1824

«Меддея», 1862

Он нередко черпал мотивы в произведениях У.Шекспира, И.В.Гёте, Дж.Байрона, В.Скотта, обращался к событиям Великой французской революции

«Битва при Пуатье», 1830

После путешествия в Северную Африку Делакруа по многочисленным наброскам и зарисовкам с натуры исполнил ряд картин

«Женщины Алжира в своих покаях», 1834

Франсуа Рюд (1784 - 1855), один из лучших французских скульпторов XIX века.

«Неаполитанский мальчик-рыбак, забавляющийся черепахой», 1831

«Жанна д'Арк», 1852

«Выступление
добровольцев в 1792 году»
(«Марсельеза»), 1833-1836
г.г.

примерно 12,8 x 7,93 м.
Триумфальная арка. Париж

«Наполеон»

В Германии и Австрии раннему романтизму свойственны пристальное внимание ко всему остро-индивидуальному, меланхолически-созерцательная тональность

Давид Каспар Фридрих (1774-1840), немецкий живописец.

Изображал, как правило, поросшие лесом горы Баварии или пустынное побережье Померании с человеческими фигурами, как бы затерянными среди природы. Подчиняя пейзажные мотивы эффектам рассеянного, таинственного мерцающего или феерически вспыхивающего освещения.

Пейзажи Фридриха отличаются строгой выверенностью рисунка, четкостью пространственных планов, богатой игрой светотени

«Побережье в Вике», 1835

«Гора Вацман», 1825

«Двое, созерцающие луну», 1819

«Утро», 1821

Джон Констебл (1776-1837), английский живописец.

В 1800-1805 посещал Академию художеств в Лондоне, но как художник, крупнейший в 19 веке пейзажист Великобритании, Констебл сложился, в основном, самостоятельно, изучая произведения Н.Пуссена, К.Лоррена, Т.Гейнсборо.

Первым из европейских мастеров стал писать пейзажи полностью с натуры, смелыми беспокойными мазками воссоздавая свежесть и живую динамику красок, градации света, изменчивое состояние световоздушной среды.

«Вид на собор в Солсбери», 1823

«Морской берег в Брайтоне», 1824

«Шлюз в Детхэме», 1820

«Мельница во Флэтфорде», 1817

РЕАЛИЗМ — направление в искусстве, характеризующееся изображением социальных, психологических, экономических и прочих явлений, максимально соответствующих действительности.

В рамках направления формируются **новые жанры** — бытовая картина, пейзаж, натюрморт, портрет в реализме.

Для реализма характерны:

- Любые сюжеты из современной жизни художника.
- Исключаются мифологические и библейские сюжеты.
- Культ простоты и непосредственности.
- Любимый герой – человек из народа.
- Культ жизни.
- Исключается фантазийность.
- Единство линий и цвета.
- Объемное изображение, богатство колорита.
- Композиционная ясность

Идеал реализма – человек типический.

Тип – предельная максимальная степень сходства между людьми определенной категории (тип труженика, тип крестьянина, тип дворянина...)

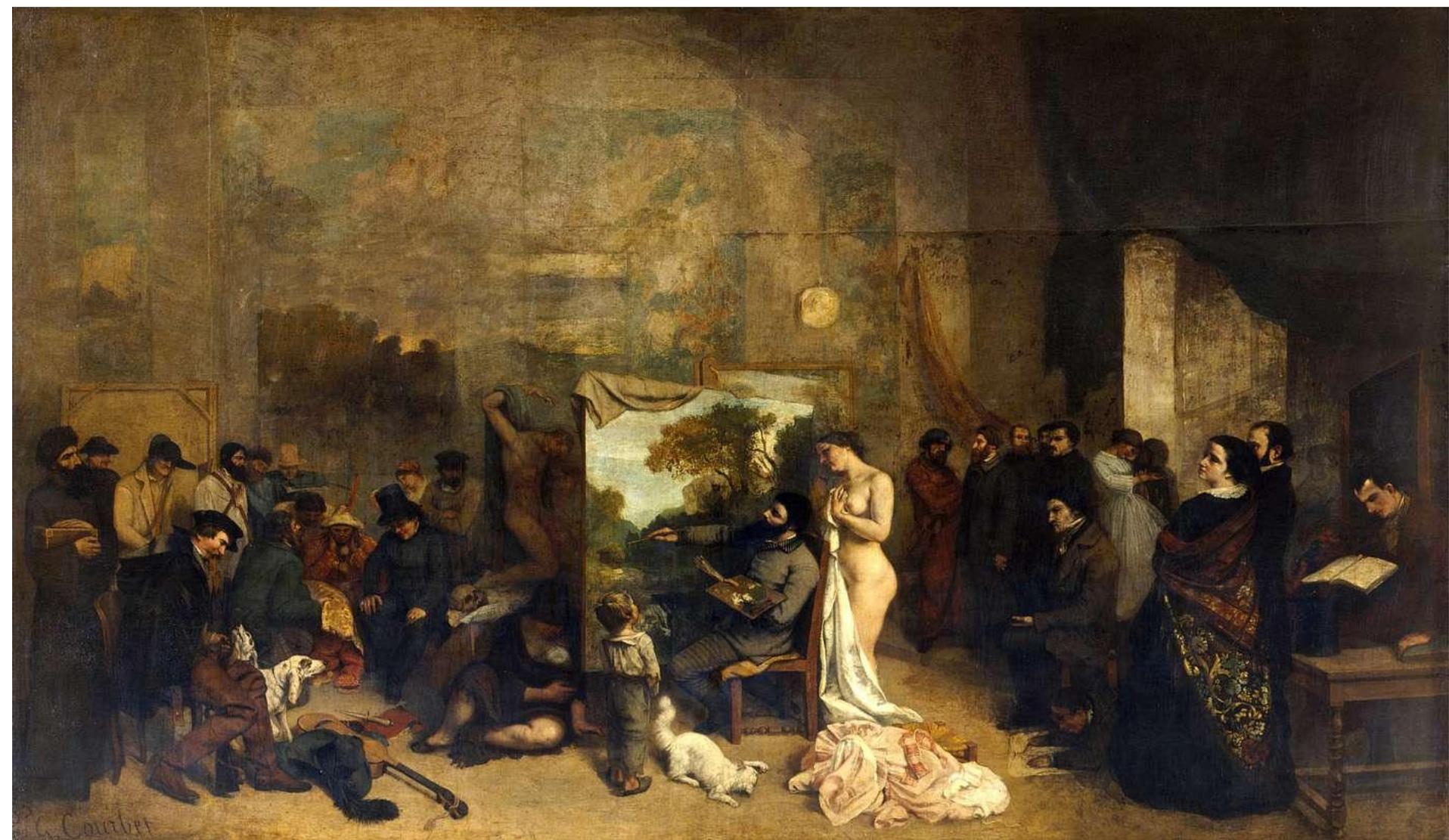
Термин **«реализм»** впервые употребил **Ж. Шанфлери** для обозначения искусства, противостоящего романтизму.

Рождение реализма чаще всего связывают с творчеством французского художника **Гюстава Курбе** (1819—1877), открывшего в 1855 г. в Париже свою **персональную выставку «Павильон реализма»**.

Гюстава Курбе (1819—1877), французский живописец, пейзажист, жанрист и портретист. Считается одним из завершителей романтизма и основателей реализма в живописи. Один из крупнейших художников Франции на протяжении XIX века, ключевая фигура французского реализма

«Автопортрет с черной собакой», 1842

«Мастерская художника», 1855

«Похороны в Орнане»

«Встреча»

Жан Франсуа Милле (1814-1875), французский художник и график. Его называют поэтом крестьянского труда, т.к. почти все его творчество посвящено крестьянской деревенской жизни.

«Сборщицы колосьев»

«Анжелюс»

«Веяльщик»

«Сеятель»

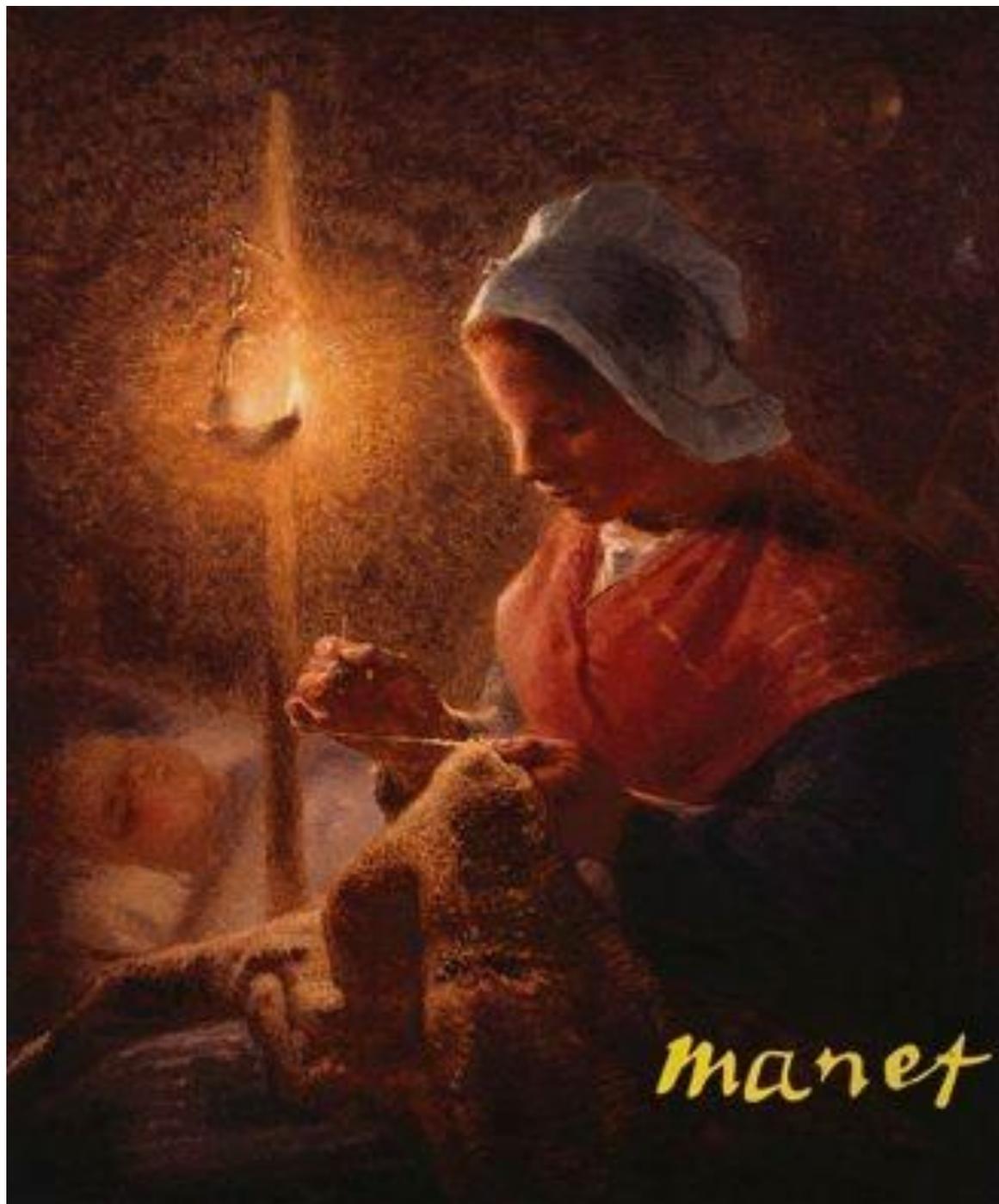

«Вяжущая»

«Милосердие»

«Женщина,
шьющая перед
лампой»

Turner

«Весна»

Оноре Домье (1808 - 1879), - французский график, живописец и скульптор. Мастер сатирического рисунка и литографии.

Un locataire qui doit trois termes .

«Прачка с набережной Анжу»

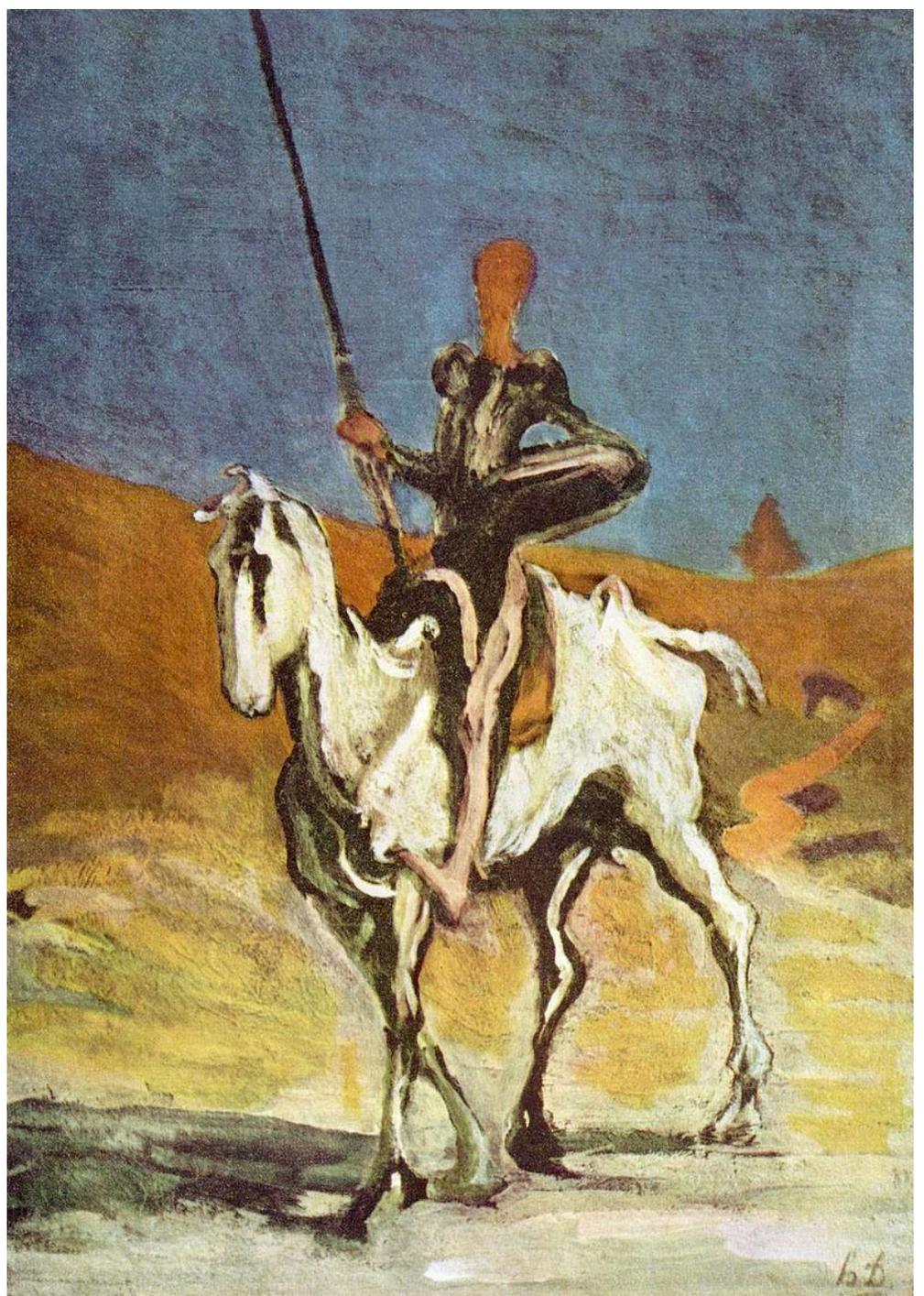

«Игроки в шахматы»

«Восстание»

«Дон Кихот»

«Любители фотографии»

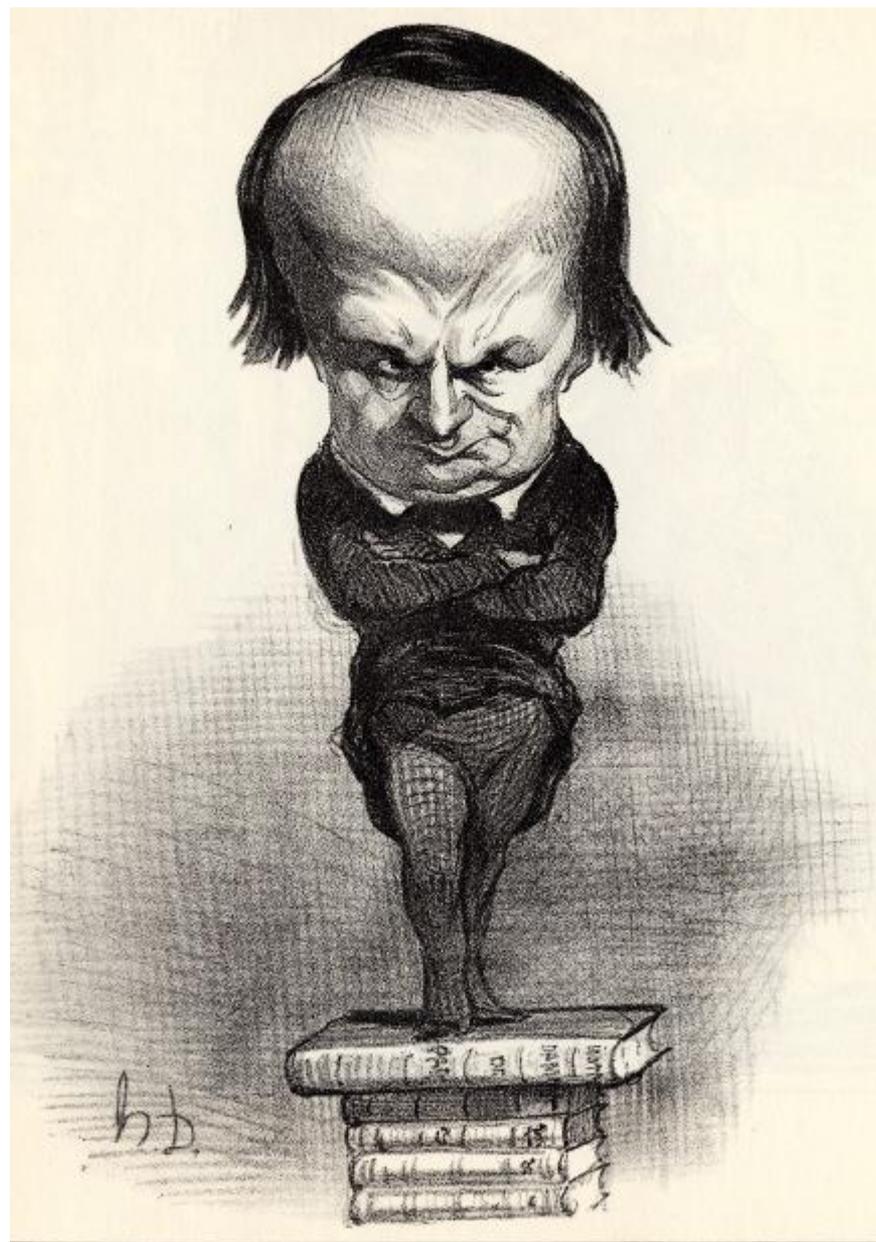

«Совет молодому художнику»

Оноре Домье - крупнейший мастер политической карикатуры XIX века.

«Портрет на выставке»

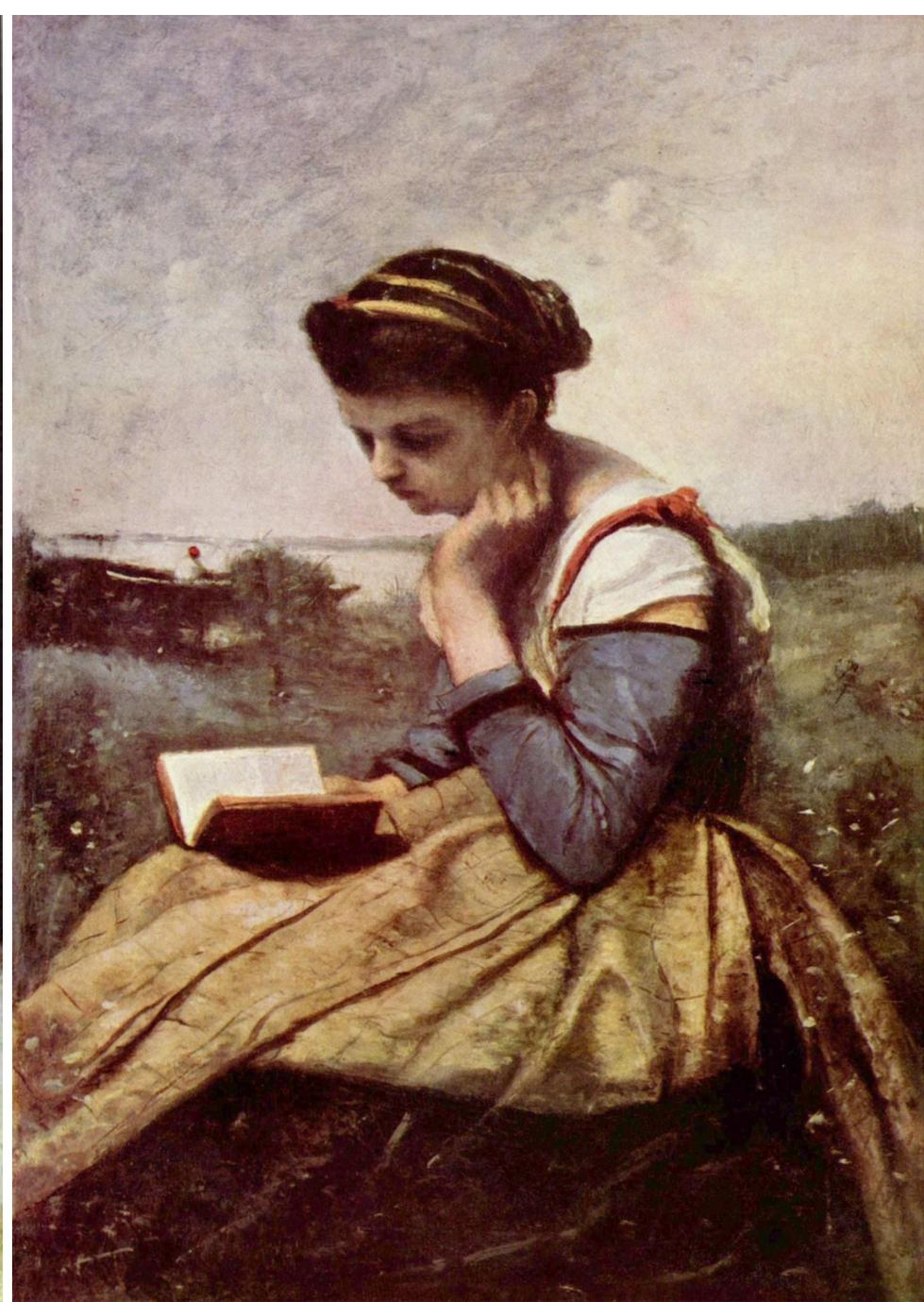
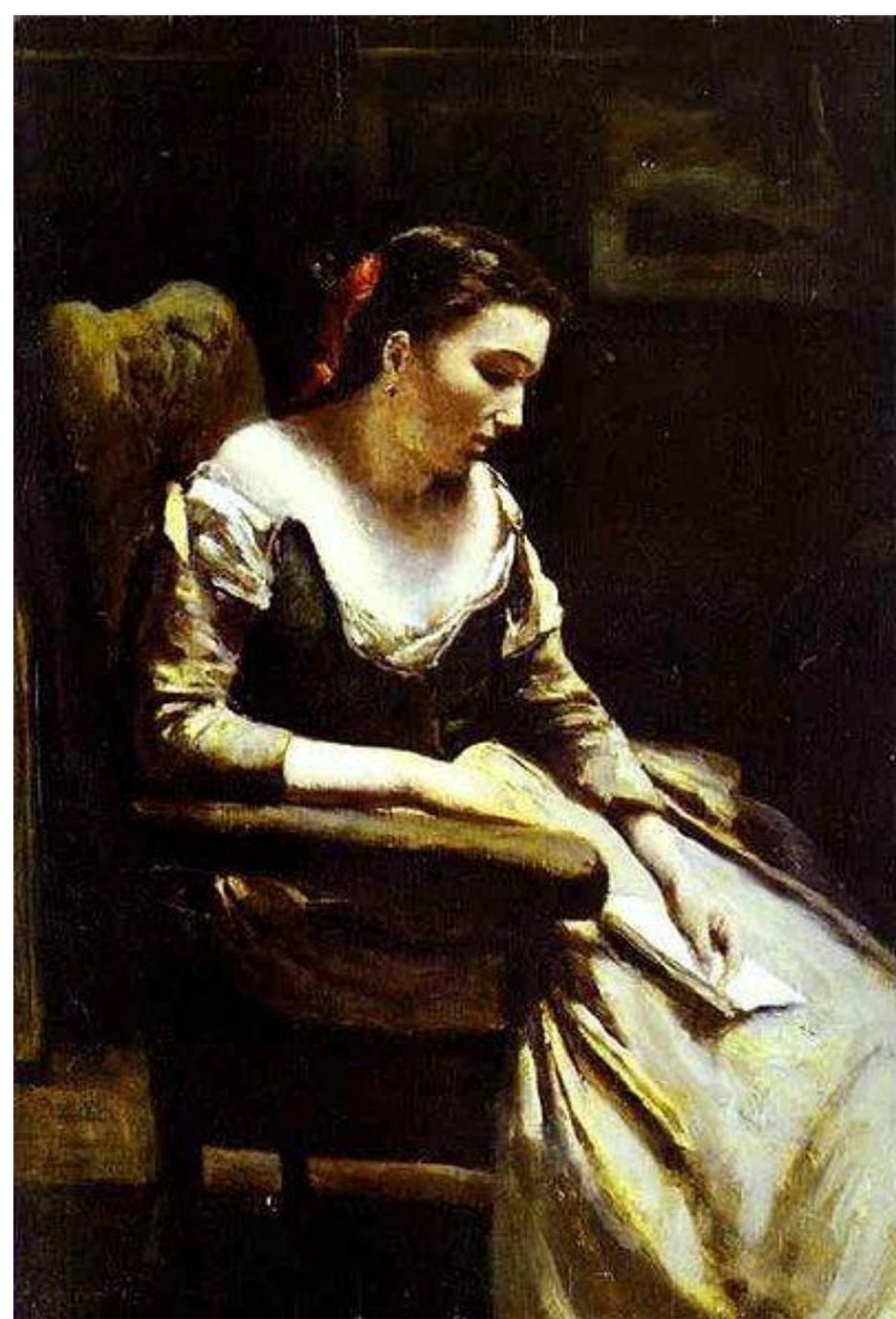
Жан Батист Коро (1796 —1875),
французский художник, пейзажист.

Делая этюды в окрестностях Рима, он быстро усвоил себе понимание общего характера пейзажа, хотя внимательно вникал и в его детали и усердно списывал скалы, камни, деревья, кусты, мох и т. п.

Работал в провинциях Франции, бывал в Италии.

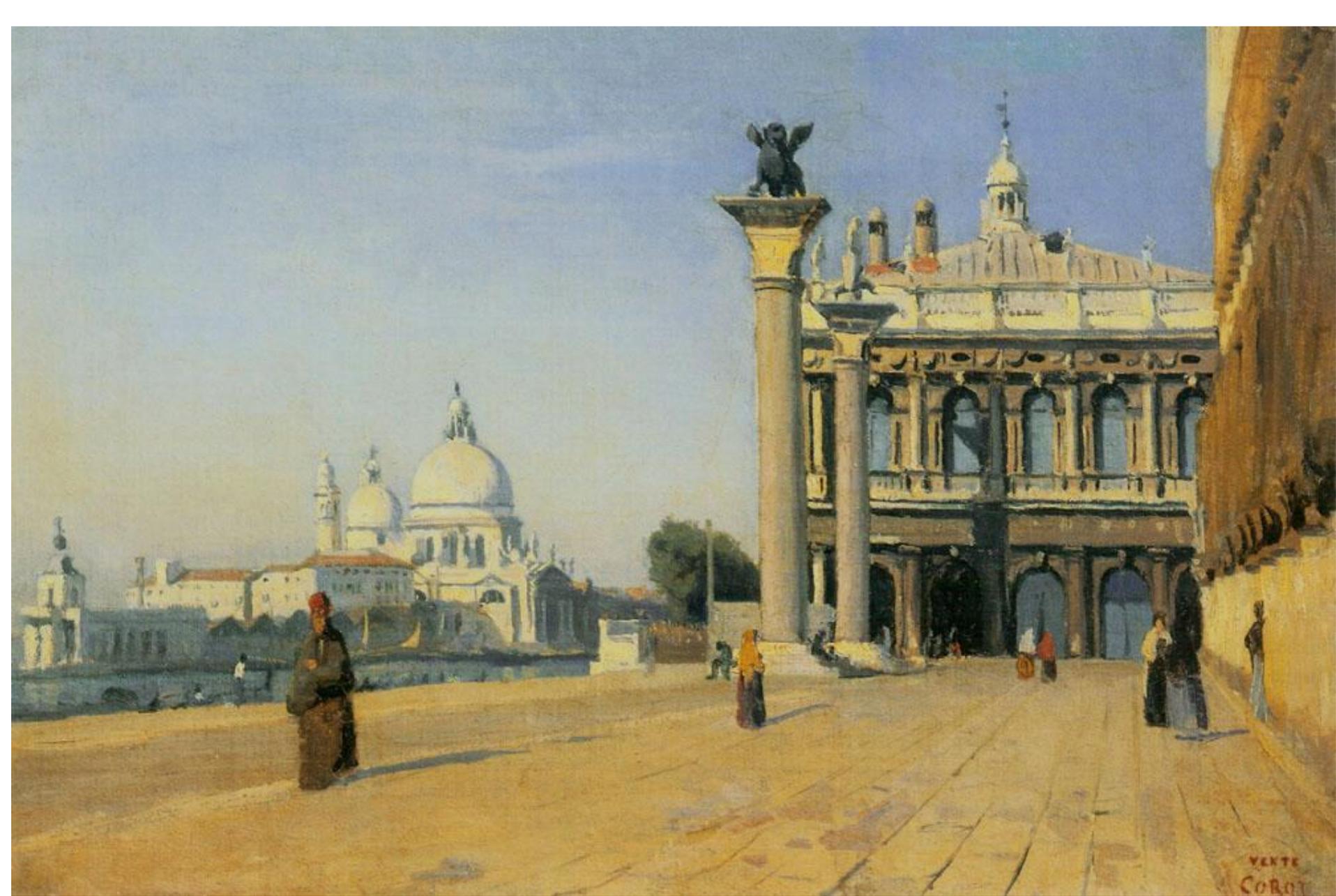

Рим. Форум и сады Фарнезе. 1826

«Крестьяне под деревьями на рассвете»

«Утро в Венеции», 1834

