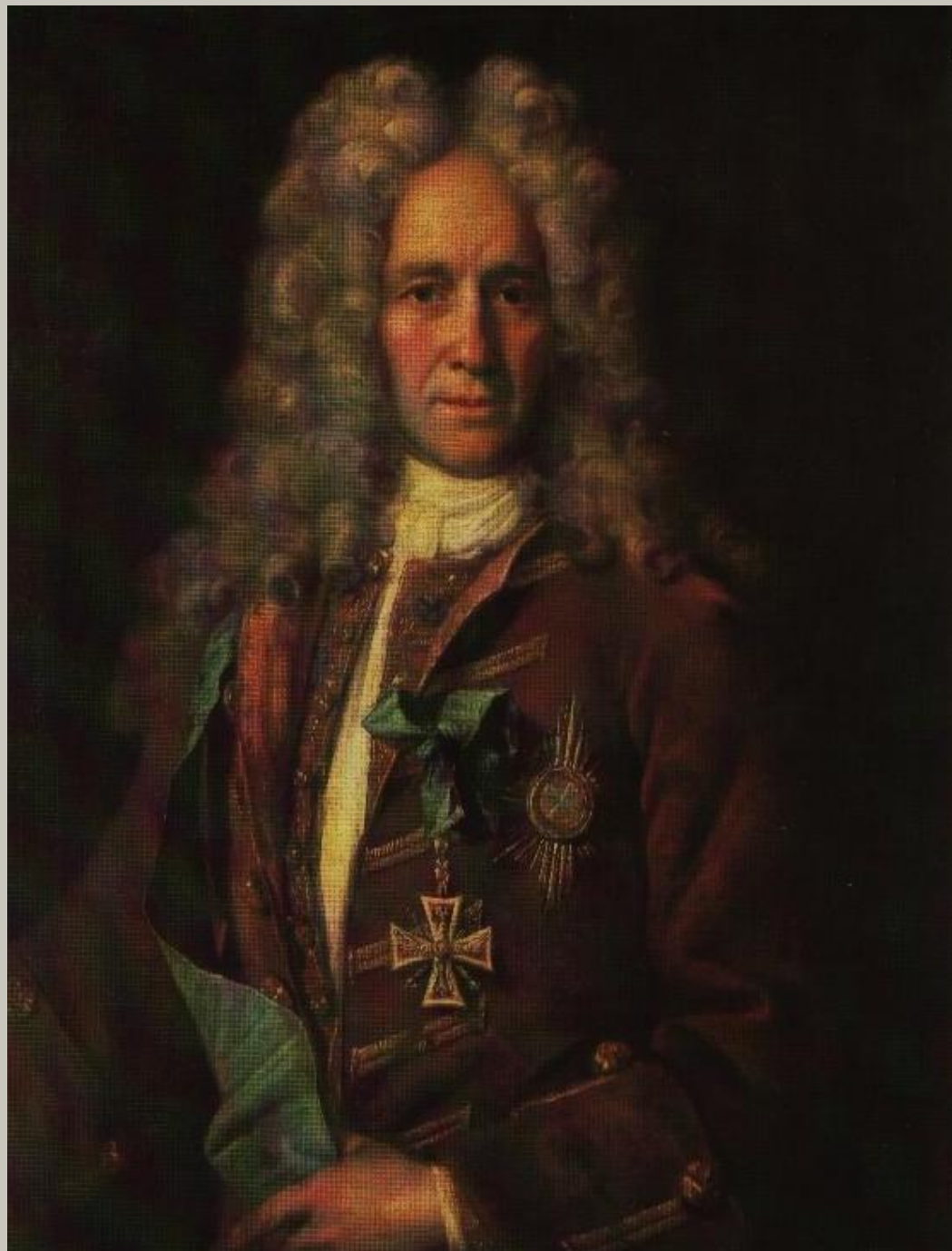

Портреты эпохи Просвещения

- Вглядитесь внимательно в этот портрет.

▣ - Что поражает вас в нём?

- Чем отличается он от портретов, созданных художниками XVIII века?

- ▣ - Что вы можете рассказать о социальной принадлежности изображённых на них людей, об их занятиях, симпатиях, устремлениях?

Французский художник Эжен де Лакруа
“Свобода на баррикадах”, Свобода, ведущая народ.

Картина, на которой мы видим женщину на баррикаде, во главе восставших с флагом в руке. В картине ощущается накал ситуации, порыв, взволнованность, даже драматичность момента, наверное это какие - то

Французский художник Эжен де Лакруа
“Свобода на баррикадах”, Свобода, ведущая народ.

Это новые герои в искусстве Европы, рождённые послереволюционной эпохой. Что вызвало их к жизни? Какие исторические предпосылки определили иной взгляд творцов искусства на человека и его отношения с окружающим миром. На эти вопросы мы попытаемся с вами ответить сегодня на уроке.

ТЕМА:

*«Романтизм в
художественной
культуре Европы XIX в.»*

Эпиграф

Романтизм - принадлежность не только одного искусства, не только одной поэзии: его истоки в том, в чём источник и искусства и поэзии - в жизни.

В.Г. Белинский.

- Рубеж XVIII - XIX – столетий характеризуется новым направлением в духовной культуре РОМАНТИЗМОМ, возникшем на почве разлада идеала и действительности. Решающую роль в его зарождении сыграли эпоха Просвещения и Французская революция. Идеи “свободы, равенства, братства” оказались утопической мечтой, а эпоха революции и 10-летняя наполеоновская эпопея закончились мрачной реакцией. Всё это породило настроение разочарования жизнью, пессимизма, новую модную болезнь - “мировую скорбь” и нового героя, бунтующего, не находящего себе места.

- Рубеж XVIII - XIX – столетий характеризуется новым направлением в искусстве РОМАНТИЗМОМ, возникшем на почве разлада идеала и действительности.
- Решающую роль в его зарождении сыграли эпоха Просвещения и Французская революция.

Вывод:

Наступило глубокое разочарование среди деятелей культуры. Новые государственные учреждения не оказались разумными, главным рычагом власти стали деньги, стремление к наживе.

Где искать героя ...

... в истории, в средневековье.

Обращая свои взоры в прошлое,
художники

находили там проявления народного
героизма,

мятежного духа, способного противостоять
злу и
насилию.

Вот он новый герой...

... яркая , творческая личность,
одержимая страстью, бунтующая против
законов несправедливого общества. Он
сражается со злом, зовёт к борьбе,
испытывает минуты отчаяния и тоски,
но всегда оказывается победителем, даже
смертью своей утверждая победу.

Пришёл новый творческий метод -
РОМАНТИЗМ.

- Романтизм начал складываться в искусстве Европы в конце XVIII века, после французской буржуазной революции. Его расцвет приходится на 30-е годы XIX века, а время существования приходится на первую половину века.

ГЛАВНЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РОМАНТИЗМА:

- 1. Неприятие реальной жизни, стремление познать непознанное.
- 2. Исключительность романтического героя (внутренняя раздвоенность, одиночество в реальном мире, поиски идеала и мечты, жизнь в сфере эмоций и чувств).
- 3. Природа как выражение стихийного начала жизни, прообраз Свободы.
- 4. Культ прошлого: идеализация Античности и Средневековья, интерес к фольклору.
- 5. Экзотика дальних стран.

- Развитие романтизма во французской живописи протекало в острой полемике с приверженцами классицизма.
- Романтики укоряли своих предшественников в «холодной рассудочности» и отсутствии «движения жизни».
- В 20 – 30-х гг. работы многих французских художников отличались нервной возбужденностью; в них наметилось тяготение к экзотическим мотивам и игре воображения, способного увести от «тусклой повседневности». Борьба против застывших классических норм длилась долго, почти полстолетия.

Теодор Жерико (1791 – 1824)

- ▣ Первым, кому удалось закрепить новое направление и «оправдать» романтизм, был Теодор Жерико (1791 – 1824).

В 1812 г. художник заявил о себе большим портретом «Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку».

На вздыбленном коне, развернувшись к зрителю корпусом, с саблей наголо предстает бравый и смелый офицер, призывающий солдат за собой.

В стремительной и динамичной композиции запечатлен героический дух наполеоновской эпохи, ее романтика.

«Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку».

«Плот "Медузы"»

Героизму современности запечатлели и другие картины художника.

В 1816 г. общественность Франции остро отреагировала на катастрофу корабля «Медуза». Крушение произошло по вине неопытного капитана. Почти все пассажиры погибли, и лишь немногие спаслись на плоту, который много дней носился в бушующем море у берегов Африки. Этот сюжет послужил основой гигантского полотна «Плот "Медузы"».

«Плот "Медузы"»

Жерико изобразил драматический момент: измученные люди увидели наконец на горизонте судно. Сплотившись в единую группу, они, обретшие надежду, подают сигнал бедствия.

Контрастом возбужденным динамичным фигурам служат безжизненные тела погибших либо впавших в полную апатию людей. От трупа, голова которого опустилась в воду, взгляд зрителя движется к юноше, ничком лежащему на досках плота. Натурой для этого персонажа послужил художник Делакруа.

«Плот "Медузы"»

Среди героев картины есть и реальные лица — таково изображение инженера Корреара, указывающего на спасительный корабль. Настроению сюжета вторит мрачная колористическая гамма полотна, нарушаемая лишь вспышкой красных и зеленых пятен.

Применительно к этой работе через пять лет после смерти Жюльен и ролик той же — 1901 год.

Истинным вождем французского романтизма в живописи стал **Эжен Делакруа (1798 – 1863)**.

Сын члена революционного Конвента и видного политического деятеля времен Директории, художник сформировался в атмосфере жгучих споров парижских политических салонов.

Его первые работы были написаны под сильным стилевым влиянием Жерико. Настоящими же своими учителями мастер считал Рубенса, Веласкеса и Микеланджело, а также Шекспира, Данте и Байрона, в сочинениях которых ему были близки

Эжен Делакруа (1798 – 1863).

«Данте и Вергилий».

Бурный дебют Делакруа состоялся в 1822 г., когда в парижском Салоне была выставлена его работа «Данте и Вергилий». Написанная на сюжет «Божественной комедии», она отличается глубоким драматизмом, подчеркнутой пластикой фигур, динамичностью цвета.

«Данте и Вергилий».

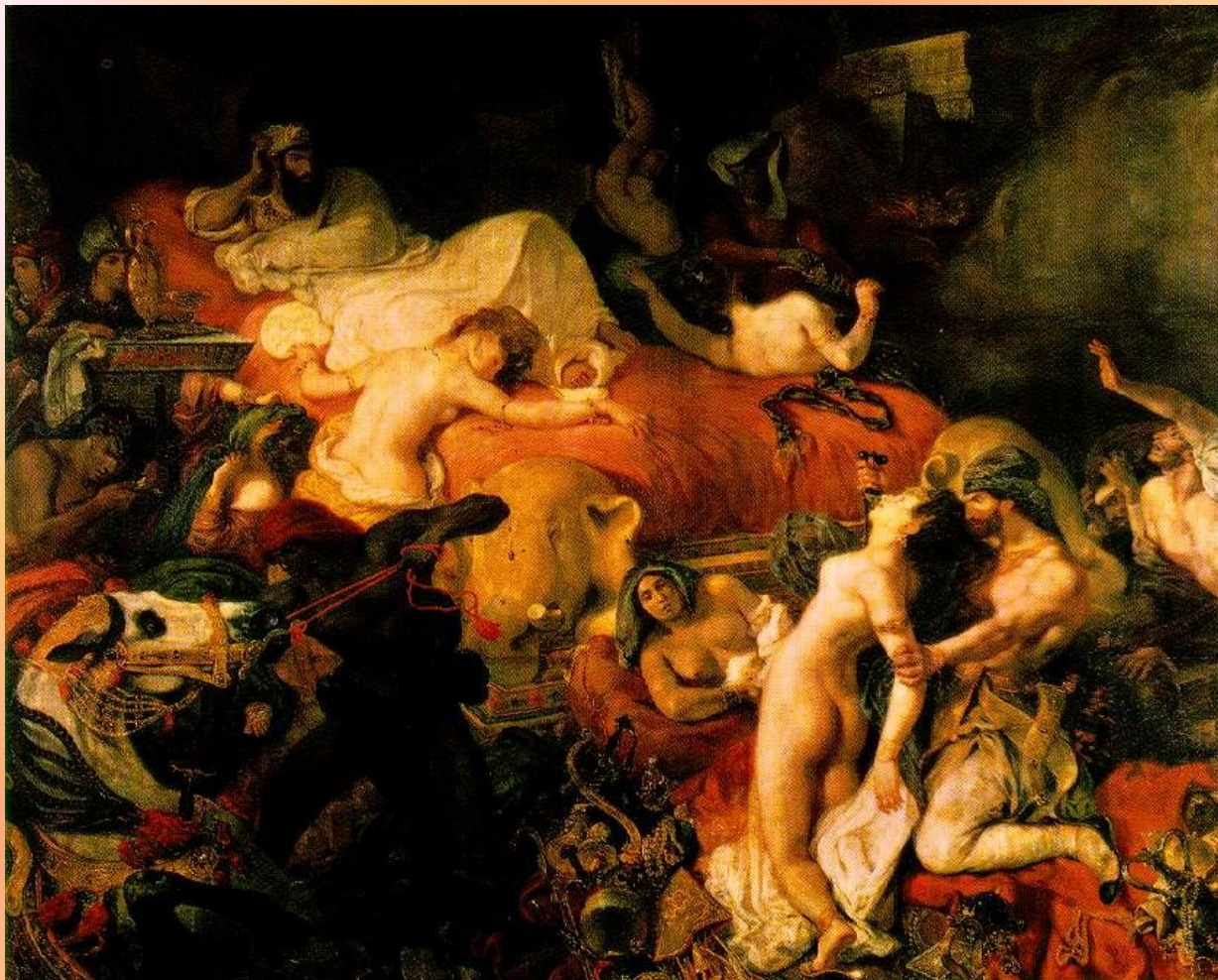
Смелая композиция картины будоражила недовольных обывателей, знатоки же восторженно приветствовали молодого мастера, предрекая ему блестящий путь в искусстве.

«Резня в Хиосе» (1824)

Еще больший резонанс во французском обществе вызвала работа «Резня в Хиосе» (1824) — отклик художника на события периода героической борьбы греческого народа с турецкими поработителями.

Торжество насилия и разбоя — такова атмосфера этого полотна. С поразительным жаром изображает художник кровавую расправу над беззащитными жителями греческого острова, не скрывая своего сочувствия к жертвам

«Смерть Сарданапала»

- В творчестве Делакруа все лучшее несет отпечаток возбуждения, которое обычно обуревало художника во время работы. Неистойвой силой вдохновенья и чувственностью пронизана его картина «Смерть Сарданапала», написанная по мотивам трагедии Байрона

«Смерть Сарданапала»

- Изображая самоубийство некогда всемогущего ассирийского владыки, Делакруа идет дальше поэта: на уничтожение обречено не только несметное богатство царя, но и все живое, ему принадлежащее: наложницы, рабыни, слуги, кони. Предельность страсти, хаос, смятение, воплощенные на полотне, рожают ощущение конца бытия, глобальной человеческой катастрофы.

«Свобода, ведущая народ»

Важный этап творчества Делакруа связан с событиями Июльской революции 1830 г. Самая известная работа — «Свобода, ведущая народ» (другие названия: «28 июля 1830 года», «Свобода на баррикадах»). На полотне среди трупов и порохового дыма высится женщина с трехцветным знаменем, призывно зовущая за собой восставший народ.

«Свобода, ведущая народ»

В толпе простых парижан угадываются образы (напоминает Гавроша из романа Гюго «Отверженные»), студента с ружьем в руках (здесь автор изобразил себя), рабочего. Взятые из гущи жизни персонажи в сочетании с эмоционально-страстной аллегорической фигурой Свободы кажутся символами революционного взрыва.

«Охота на львов в

Марокко»

Поездки в Марокко и Алжир в 1831 – 1832 гг. обогатили впечатлительного мастера новыми экзотическими ощущениями. Колорит его полотен меняется; в них чувствуется стремление передать с помощью красок определенное настроение.

Картина романтизма в европейском изобразительном искусстве будет не полной без великого мастера Франсиско Гойи (1746 – 1828).

Художник жил и работал в Испании, отсталой стране, некогда владевшей половиной мира, но давно уступившей первенство на политической и экономической арене. Его отец был позолотчиком алтарей.

Франсиско Гойи (1746 – 1828)

□ Как художник Гойя складывался очень медленно, и его индивидуальность начала проявляться лишь к сорока годам. Зрелое же творчество приходится на конец XVIII — начало XIX в.

Франсиско Гойи (1746 — 1828)

Франсиско Гойи «Народный праздник в день Святого Исидора»

В 1775 г. Гойя переезжает в Мадрид, где он получил выгодный заказ — картины для шпалер королевской мануфактуры.

Работа над ними продолжалась вплоть до 1791 г., и выполнил Гойя в общей сложности 43 эскиза, посвященных народной жизни (сбор урожая, игры, праздники, уличные драки, фигуры нищих, контрабандистов, разбойников, нападающих на господ и др.).

Картины для шпалер пронизаны жизнерадостным настроением, чувством полноты бытия.

Перелом в мироощущении художника произошел в 1791г.

Он заболел, и последствием болезни стала глухота.

Человек страстного темперамента, ярко романтическая натура, Гойя остро реагировал на перипетии своей судьбы и стал по иному смотреть на окружающую действительность, открывать в ней безобразные стороны и отталкивающие образы

Франсиско Гойи (1746 – 1828)

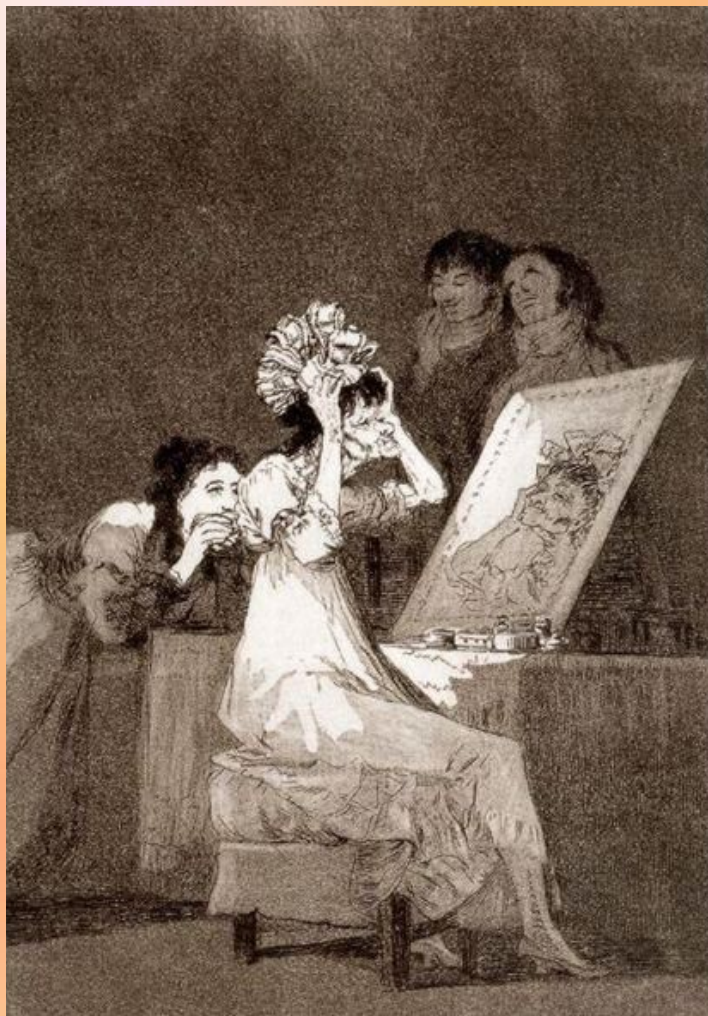

«¿Ambrósio meu et discipulo?»

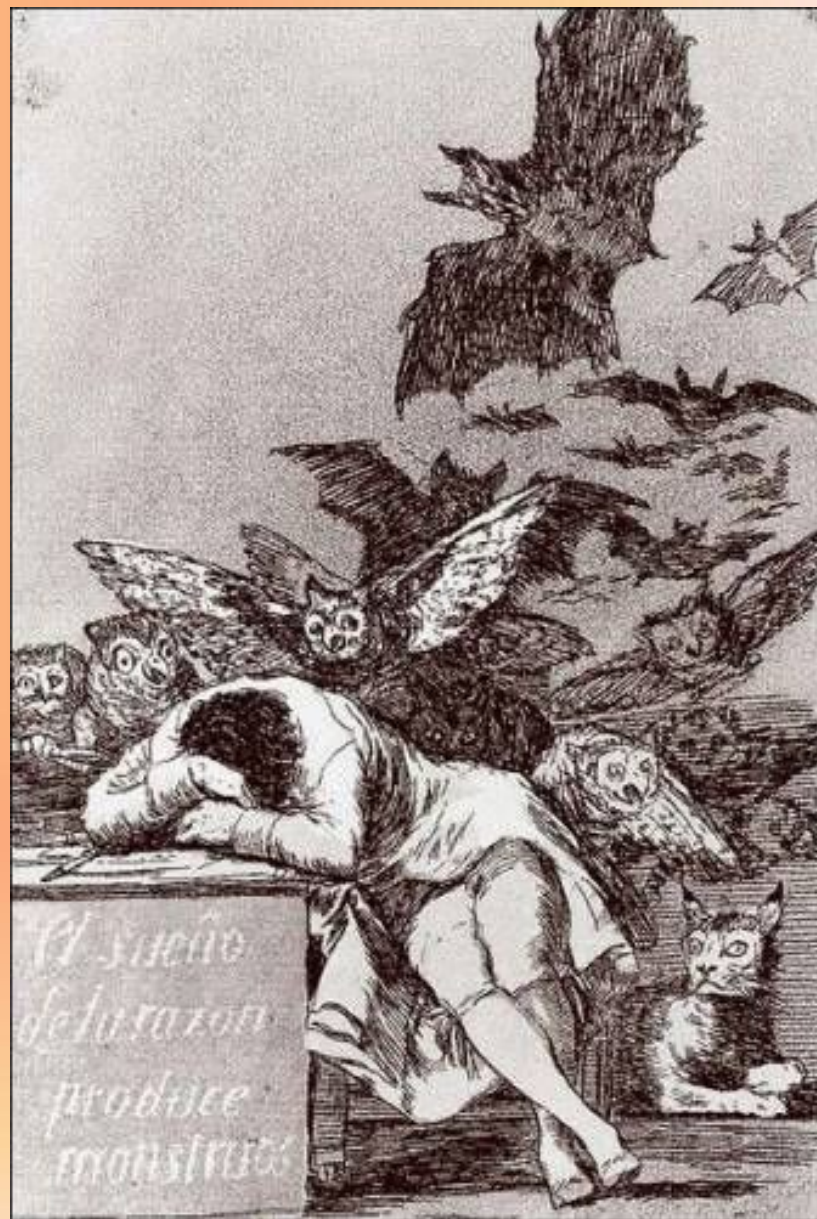
Si

- Серия офортов под названием «Капричос» (1797–1798) — это обвинительный акт художника «миру сему» — злу, мракобесию, уродству души, тупости, алчности. Свой жесткий приговор Гойя выносит, прибегнув к гротескным образам, почерпнутым из народных испанских поверий, басен, поговорок, сплетая реальность с фантастикой, а иносказание — с карикатурой.

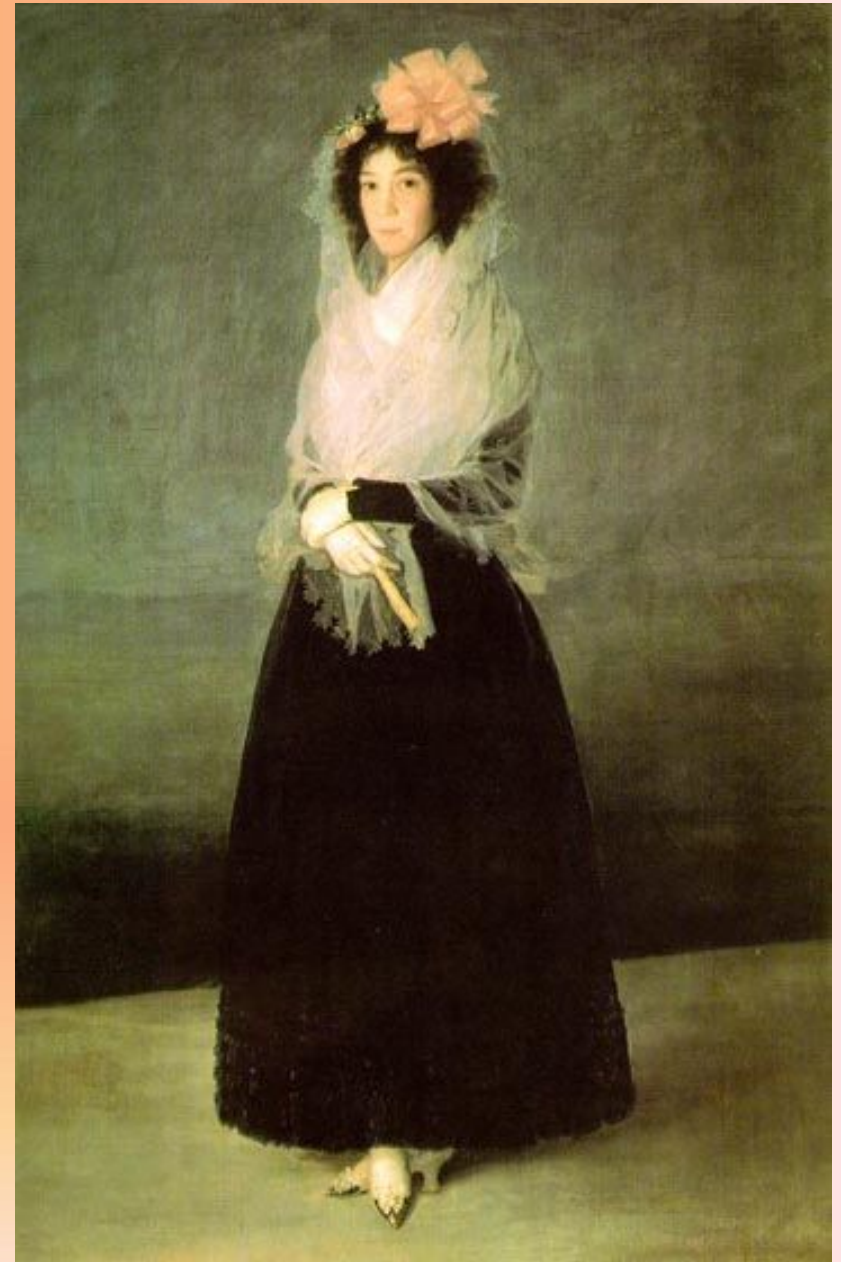
- Офортны выполнены на основе сочетания света и тени, черного и белого цвета, что позволило выразительно передать мимику людей и стремительность их жестов. «Капричос» включает 80 листов, пронумерованных и снабженных подписями. Некоторые из них посвящены современным нравам.

- Но, пожалуй, самое сильное впечатление оставляют картины, где реальность сплетается с потусторонностью. Среди них знаменитый офорт «Сон разума порождает чудовищ» — аллегория «спящего» в своем безрассудстве и подорожества

«Сон разума порождает чудовищ»

- Черно-белое видение действительности, запечатленное в «Капричос», не заслонило художнику красочного богатства мира. Великолепный колорист, он выполнил в конце XVIII в. ряд блестящих по технике и глубоких по проникновению в характер модели портретов.
- Величавой уверенностью веет от фигуры маркизы де Ла Солана.

Маркиза де Ла Солана

Портрет королевской семьи Карла IV и Марии-Луисы

Уродливую тупость уловил мастер в изумляющем своей откровенностью групповом портрете королевской семьи Карла IV и Марии-Луисы (которые, кстати, были вполне довольны этой работой).

- Соперничают с созданиями итальянских мастеров Возрождения его знаменитые «Махи» («Маха одетая» и «Маха обнаженная»).

«Восстание 2 мая»

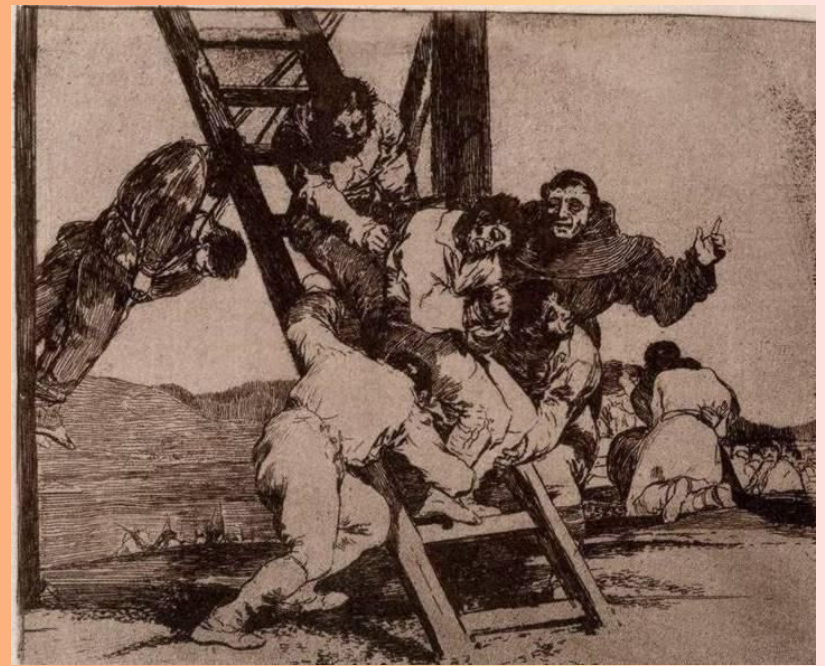

«Расстрел со 2 на 3 мая 1808 года»

Вторжение французов в Испанию и героическая борьба испанцев с лучшей, по тогдашним меркам, армией Европы изменили жизнь художника. События тех дней послужили поводом для создания картин «Восстание 2 мая» и «Расстрел со 2 на 3 мая 1808 года», наполненных глубоким драматизмом.

**Какое мужество!
Из серии «Ужасы войны»**

**Все проходит.
Из серии «Ужасы войны»**

- С 1808 по 1820 г. художник работает над своей второй графической серией «Ужасы войны». Серия состоит из 85 листов офорт и листов со смешанной техникой (офорт с акватинтой), где с реалистической прямотой показаны картины, восприятие которых требует крепких нервов — изувеченные трупы, грабежи, насилие, казни... Среди них изображение испанской девушки Марии Агостины, стоящей на трупах и продолжающей стрелять (эпизод обороны Сарагосы, в которой участвовал и сам Гойя).

**Франсиско Гойи
«Шабаш ведьм»**

Последние работы мастера несут отпечаток тоски и трагизма. Он расписал стены своего дома фресками, где проносятся на шабаш ведьмы, а время пожирает своих детей.

**Франсиско Гойи
"Сатурн, пожирающий своих детей"**

Linda maestra.

Subir y bajar.

Lo que puede un Sastre!

- В этом же «доме глухого» он сотворил последнюю графическую серию, дав ей название «Диспартес» («необычности» «излишества», «безумства»).
- В серии представлены самые «зашифрованные» аллегории и сложные по смыслу художественные образы. Уродства, гримасы монстров вызывают отвращение и одновременно сострадание к великому мастеру, погруженному в пугающую безысходность и безмерного ужаса. Со временем эти темы возродятся в искусстве XX в.

- ***Трагический разлад личности с окружающим миром лежит в основе романтизма.***
- ***Одни авторы отправляли своих героев в экзотические страны, другие – в далёкое прошлое, третьи погружались в фантазии, грёзы, мистические видения.***
- ***Столь же трагический оттенок приобрели образы природы. Художники обращались к таинствам ночи, кладбищенской тишине или бушующей стихии.***

Общие черты романтизма:

- неприятие окружающей действительности, несправедливости в отношении к людям,
- трагические ноты, мотивы разлада с окружающей средой,
- враждебность этой среды художнику и герою.

- Перед романтиками жизнь предстала полной противоречий. Они увидели сложность жизни, увидели, что в ней уживаются прекрасное и безобразное, комическое и трагическое, тьма и свет. Романтики стремились понять исторические судьбы народов, их самобытность, стали изучать народное творчество, фольклор.

Самостоятельная работа по теме «Живопись романтизма».

- ▣ 1. Назвать причины возникновения романтизма.
- ▣ 2. Темы, которые волновали романтиков.
- ▣ 3. Назовите художников европейского романтизма.
- ▣ 4. Что такое офорт? Назвать художника, работавшего в этой технике?
- ▣ 5. Что такое «Капричос»?