

Романтизм в живописи

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

- Одна из самых последовательных романтических школ - Франция, (период Реставрации Июльской монархии в борьбе с догматизмом и рационализмом позднего академического классицизма).
- Выражение протеста против угнетения и реакции.
- Связь с социальными движениями 1-й половины 19 в., истинная революционность - действенный, публицистический характер французского романтизма.

- Художники **Франции** объединяли формы бурным движением, использовали яркий насыщенный колорит и широкую, обобщенную манеру письма (Т. Жерико, Э. Делакруа, О. Домье, пластика П.Ж. Давида д'Анже, А.Л. Бари, Ф. Рюда)
- В **Великобритании** - Дж. Констебл и Р. Бонингтон.
- Необычность образов и особенность выразительных средств – У. Тёрнер.
- Обращением к культуре Раннего Возрождения и средневековья – мастера позднего романтического движения (Бёрн-Джонса, Щ.Г. Россетти, Морриса и др.).

**Свобода ведущая народ,
Делакруа Эжен.**

**Мост Символов,
Тёрнер Джозеф Мэллорд Уильям.**

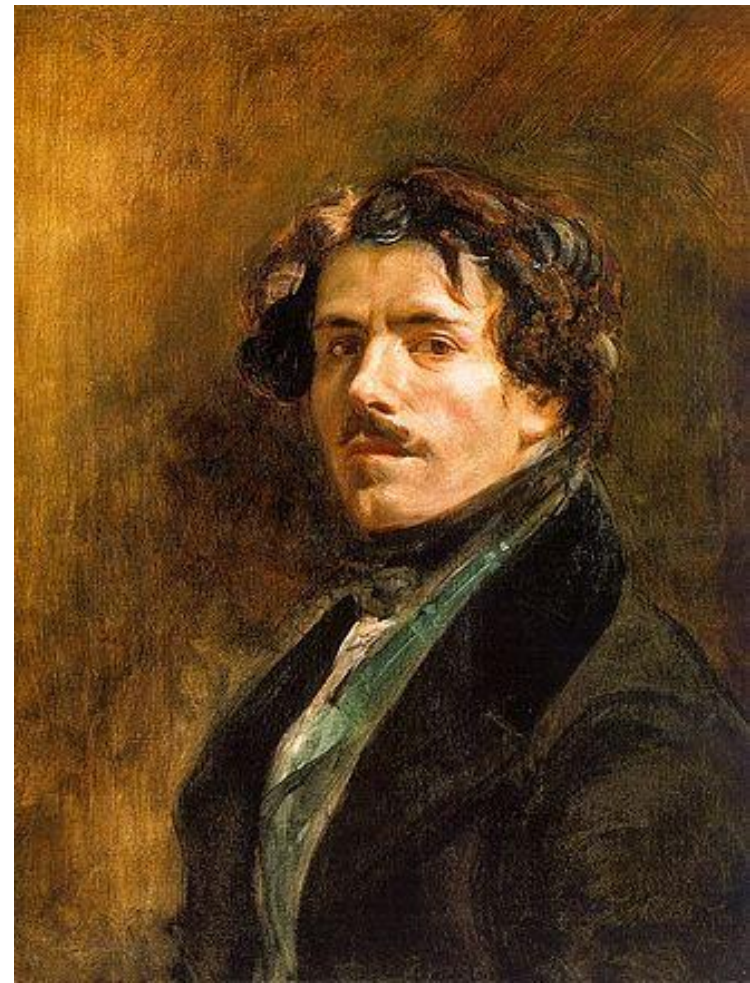

Франция

**Фердинан Виктор Эжен
Делакруа́**
(*Ferdinand Victor Eugène
Delacroix*)
1798—1863

По своей сути – классицист, но реформатор.

Автопортрет. 1837.

Влияние:

- В 1816–1822 учился в Париже в мастерской классициста **Пьера Нарсиса Герена**, где сблизился с **Теодором Жерико**
- изучал в Лувре живопись старых мастеров, особенно **Питера Пауля Рубенса**
- увлекался современной английской живописью, в первую очередь работами пейзажиста **Джона Констебла**.

- гражданский пафос и драматический накал произведений
- Тема человеческого бедствия и страдания, чувства и переживание эпохи
- посетил Великобританию (1825), Алжир (1831–1832), Марокко, Испанию, Бельгию.
- мотивы в произведениях Уильяма Шекспира, Иоганна Вольфганга Гёте, Джорджа Байрона, Вальтера Скотта, обращался к событиям Великой французской революции, другим эпизодам национальной истории
- Интерес к восточной экзотике и воссоздание своеобразия национального быта, нравов и характеров

- Эмоциональное напряжение и мрачный трагизм

Данте и Вергилий (Ладья Данте) 1822, Лувр, Париж

дух активного протеста против жестокости и насилия турок,
глубокое сочувствие к бедствиям греческого народа

Дебют в Салоне 1822 г.

Аллегория

Турки – тирания

Греческий народ –

борцы за эллинскую независимость

“Резня на Хиосе”

(1823–1824, Лувр, Париж)

органический синтез героической действительности и символики, прекрасной романтической мечты о свободе

Реальные участники революции 1830 года рядом с аллегорической фигурой Свободы.

Свобода,
ведущая
народ
1830, Музей
Лувр, Париж

Женщины Алжира в своих покоях 1834, Лувр, Париж

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

“Фредерик Шопен”,
1838, Лувр, Париж

Портрет Жорж Санд
1839

исторические, мифологические, религиозные темы -
высокие декоративные качества, свободный полет
фантазии, живописный размах + черты несколько
преувеличенной, театрализованной патетики

Поединок гяура с пашой,
1826

Медея, 1862
Музей изящных искусств, Лилль

Великобритания

Джозеф Мэллорд Уильям
Тернер
(Joseph Mallord William Turner)
(1775—1851)

Пейзажная живопись
Символизм

Автопортрет, 1799

- Вслед за Констеблом - предан правде жизни
- пейзаж может выражать самые высокие понятия и чувства ничуть не хуже исторической картины.
- человек оказывается во власти враждебных сил стихии.
- добивается легкости и прозрачности водяных красок, сквозь которые просвечивает тон белой бумаги.
- Море, туман и солнце - любимые темы художника.
- Неустойчивое восприятие глубины: одновременно впечатление плоской поверхности и иллюзия ухода вглубь.

Первое полотно, которое он показал на академической выставке в 1796 году.
Усиливает контрасты между освещенными и затемненными частями.
Трагическое ощущение неустойчивости бытия в зыбкости набегающих пенистых валов

Рыбаки в море, 1796, Галерея Тейт, Лондон

"мифология цвета"

Полифем - страшный великан-циклоп, сын Посейдона,

ий овец. Во время

зия

остров и хитростью

рема.

нение античной

научными данными и

и.

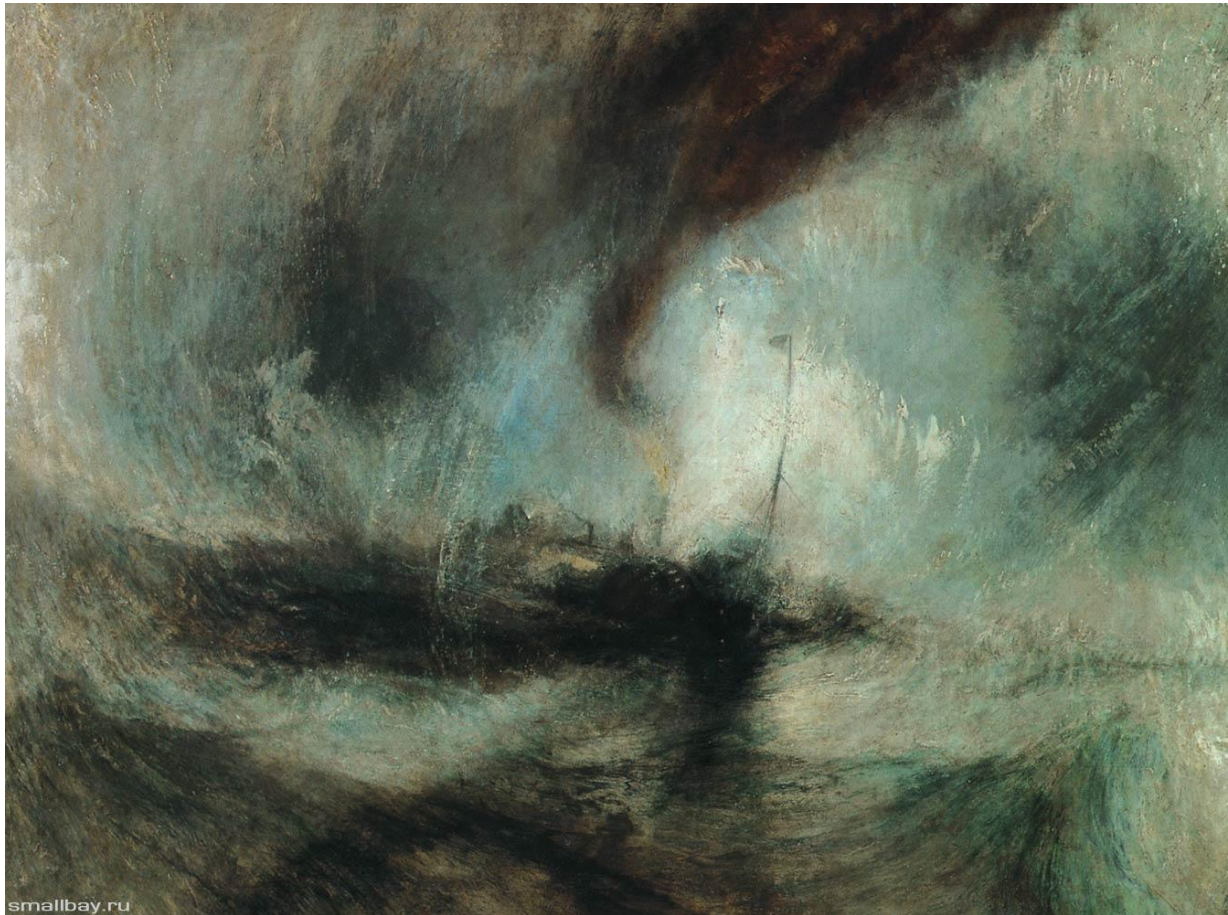
«Улисс и Полифем» (1828—1829, Лондон, Национальная галерея)

Переносит действие шекспировской трагедии из Вероны в Венецию. Джульетта с няней любят с плоской крыши дворца карнавальным весельем внизу на площади св. Марка. Точка зрения взята очень высоко. Пейзаж главный.

Джульетта со своей няней, 1836

современный художник-абстракционист. Намного опередил свое время, и поэтому современники не понимали его искусства. образы отвлеченной символики.

Пароход у входа в гавань во время шторма зимой, 1843

врывающийся сквозь туман свет, который освещает вагоны, дым, дождь, поезд

«Дождь, пар и скорость» (1844, Лондон, Национальная галерея)

потоки краски сливаются в утонченные цветовые гармонии, а предметы почти утрачивают черты реальности

«Китобойные суда» (1845, Лондон, галерея Тейт).

- Нет пейзажей с близкой точки зрения. Сцена почти всегда обнимает несколько десятков миль, представляет огромные пространства.
- отходил от детальной описательности.
- Первым в европейской живописи изображал атмосферные эффекты.
- К концу 1830-х годов Тернер окончательно вышел из моды

Испания

18 век – не лучшее время для всего европейского искусства.

В Испании тормозом искусства все-таки явилась инквизиция.

- Церковное искусство стало пережитком.
- Религиозные сюжеты превращаются в чисто внешнюю оболочку.
- Светское искусство наталкивается на стену запретов.

Только в конце 18-нач 19 века – новая вспышка испанского гения

Гойя-и-Лусьентес Франсиско
Хоце де (Fransisko
Goya y Lucientes)
(1746–1828)

Автопортрет 1790-95

Вся жизнь – приключения и опасные «шалости»:

- Любовные интриги, романы (в том числе и герцогиней Альбой)
- Дуэли
- Годы громкой славы
- Жизнь при мадридском дворе, благоволение Карлоса 4
- Счастливое избавление от инквизиции
- Оккупация страны Наполеоном
- Революция
- Попытка политического обновления
- Реставрация испанской монархии
- Казни и репрессии
- Уединение в «Доме Глухого»
- Переезд во Францию

Портрет семьи Карла 4. 1799-1800. Мадрид. Прадо

Портрет герцогини Альба.
1795.
Мадрид. Собрание герцогов
Альба

Маха одетая (1800—1805).
Прадо, Мадрид.

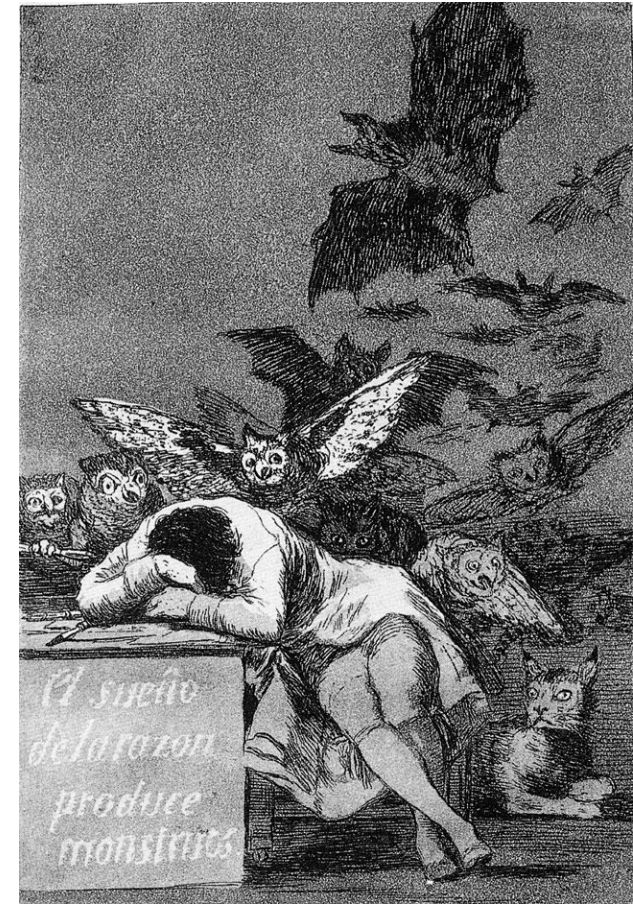
- 1-ая половина жизни – только живопись, по стопам Веласкеса
- Система иносказаний
- Мотивы маскарада/спектакля
- Первый живописец при дворе (злая насмешливость)
- Демонические силы, играющие человеческими судьбами
- 2-ая половина жизни + гравюры
- Трагический нрав искусства
- Гравюры – зернистость акватинты.
- Экспрессия. Жуткое господство пустого пространства.

С середины 90-х - серия рисунков «Капричос» (капризы, фантазии) 80 листов техника офорта и акватинты

- Выход копившемуся гневному критическому чувству
- Правдивый образ разложившегося испанского государства, живые мертвецы.
- Обнародованы в 1803
- Чудом избежал суда инквизиции
- Век пробуждения разума от

Тягостного сна. (см. роман
Лиона Фейхтвангера
«Гойя»

«Сон разума порождает чудовищ»
Лист 43. 1793-1803

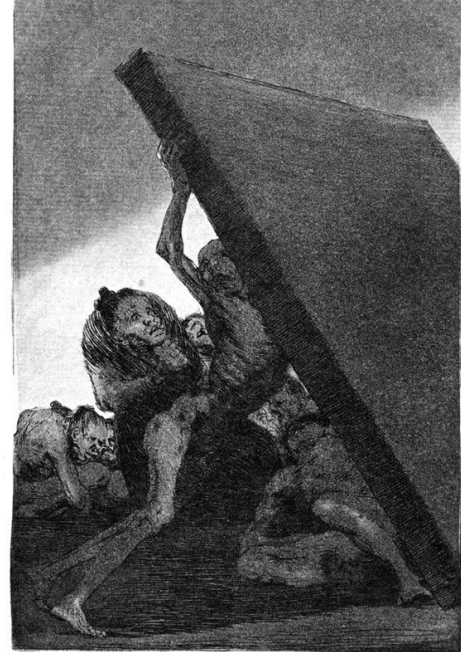

Volaverunt.

Allà va' es.

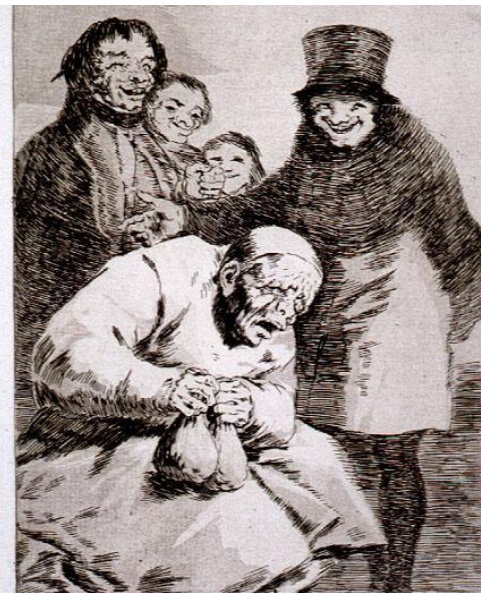
I aun no se van!

De que mal morira?

Miren que grates!

Porque esconderlos!

Серия гравюр «Дезастрас». Бедствия войны.

82 листа, 1810–1820

- Живые силы Испании
- Вдохновение народной войной против французов и революцией против отечественных «чудовищ»
- Героизм и жестокость

«Какое мужество!»

Примыкает к «Бедствиям».
Самое сильное живописное произведение.

Расстрел в
ночь 2-3 мая 1808 г.
1808-1814
Мадрид. Прадо.

+ Серии гравюр «Тавромахия», бой быков

«Бык среди зрителей»

и «Диспаратес»
Безумства.

«Танец с кастаньетами»

«Дома Гойи»

1810-1823 гг.

Серия из 15 панно в технике масляной живописи на стенах 1-2 этажей в доме Гойи.

«черные картинки»

В 50-х гг 19 века перенесены на холст реставратором Аурелиано Кубельсом.
Мадрид, музей Прадо.

Шабаш ведъм

Процессия в Сан-Исидоро

Юдифь

Старики за похлебкой

Бычи пастухи

- В **России** (А. О. Орловский, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов).
- Формирование русского пейзажа (С. Ф. Щедрин, М. К. Воробьёв, М. И Лебедев, И. К. Айвазовский и др.). Одухотворенные, меланхоличные пейзажи, как живется и мечтается
- Выразили: дух свобододолюбия, активного действия, страстно и темпераментно взывали к проявлению гуманизма.
- Актуальностью и психологизмом, небывалой экспрессией отличаются бытовые полотна русских живописцев.

Последний день Помпеи, Брюллов.

Россия

Брюллов Карл Павлович (Briullov Karl) (1799—1852)

Наиболее известный русский художник
первой половины XIX века.

Автопортрет, 1848,
Третьяковская Галерея

- В 1809–1821 годах учился в Академии художеств, в частности у живописца исторического жанра Андрея Ивановича Иванова.
- В 1823–1835 годах Брюллов работал в Италии, испытав глубокое воздействие античного, равно как и итальянского ренессансно-барочного искусства.
- В основе - идея, характерная для романтизма, — противоборство людей жестоким силам природы.

Ранние. Итальянские картины Брюллова проникнуты
чувственной эротичностью

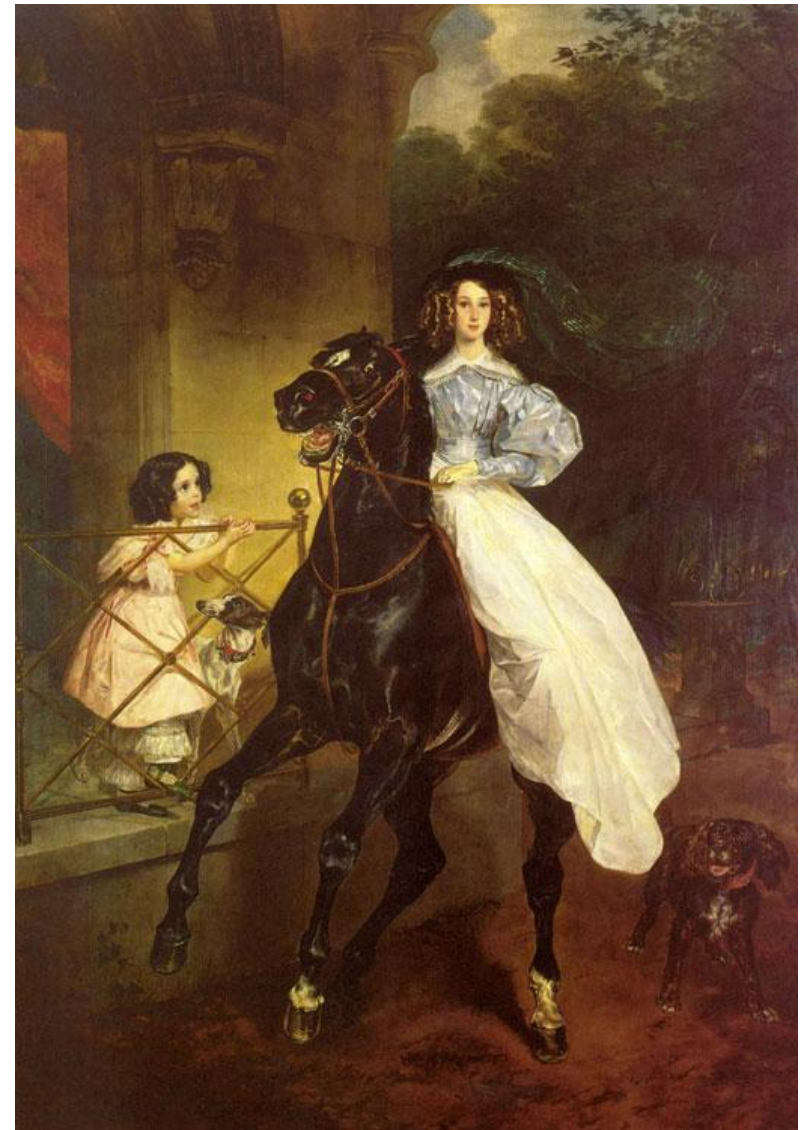

Итальянский полдень
1827, Русский музей

"Вирсавия", 1832,
Третьяковская галерея

мастер светского
портрета.
образы в меру сияющей,
«райской» красоты

"Всадница" или конный портрет Дж. и А.Паччини, 1832, Третьяковская галерея

«картина-катастрофа»

Исторические темы, в 1830 году, был на месте раскопок древнеримского города, разрушенного извержением Везувия.

Сенсация во всем мире

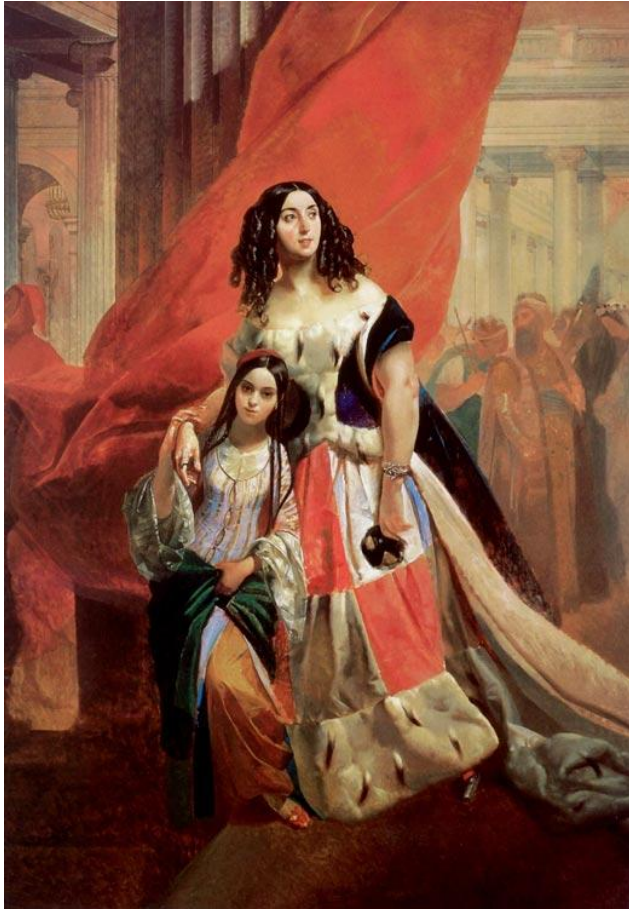
Последний день
Помпеи 1833,
Русский музей

Полотно было
подарено
заказчиком
Анатодем
Демидовым царю
Николаю I.

Портреты

Психологический.

Феерическая пышность колорита и мизансцен выглядит как триумф искусства

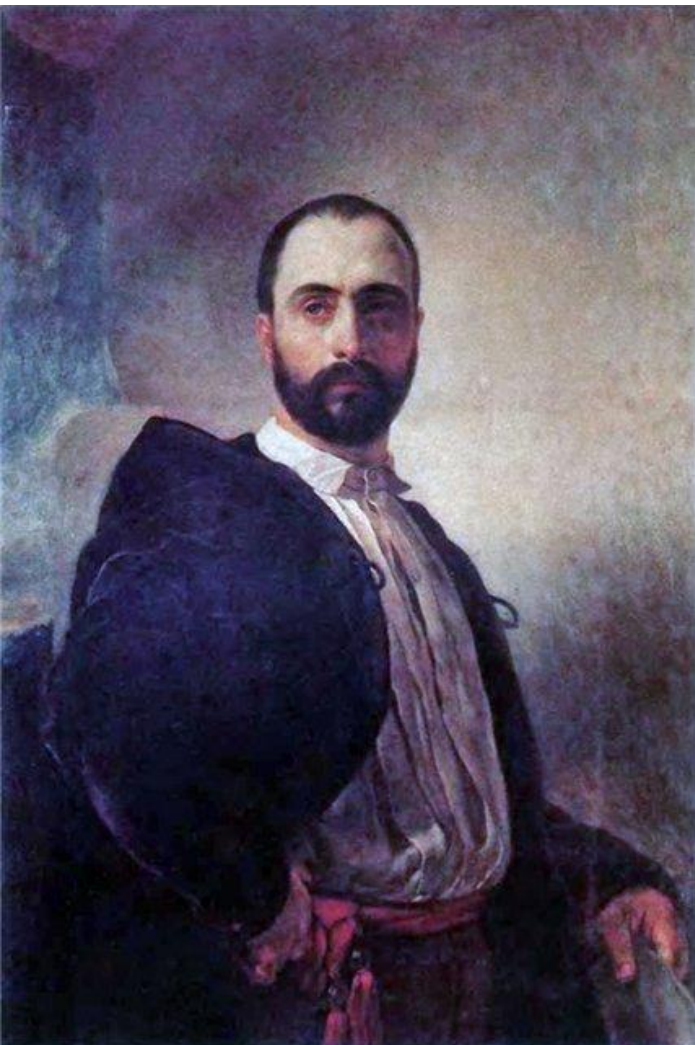

«Портрет Графини Юлии Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Паччини», около 1842, Русский музей

Портрет графа Алексея Константиновича Толстого, 1836

Анджело и его брат Винченцо Титтони - активные участники патриотического антипапского движения. После поражения революции продолжали участвовать в патриотическом движении, играли видную роль в римских подпольных организациях.

образ романтического героя создан чисто живописными средствами. Перед нами живой человек, сын своей эпохи с обычным лицом, которое становится прекрасным оттого, что его одухотворяют высокие помыслы.

отсутствует героико-романтическая аллегория,

Портрет Анджелино Титтони, Рим

изображена в костюме Орлеанской девы. Широко раскрытые огромные глаза как будто устремлены туда, откуда появится знамение, повелевающее совершить подвиг во имя освобождения родной страны.

Портрет Джульетты Титтони, там же

Кипренский О.А.

- Воплощение
высоких духовных
порывов вне
зависимости от
сословия
- Личность в
гармонии с
окружением

Портрет мальчика Челищева
Портрет Екатерины Авдулиной

Щедрин С.Ф.

- Естественность и цельность мира
- Гармония между человеком и природой
- Классицистический дух
- Пейзажист

Терраса в Сорренто

Тропинин В.А.

- Традиции классицизма
- Изначально крепостной художник
- Получает свободу и становится академиком
- Простые «чистые» глубоко нравственные герои

Кружевница
Портрет Пушкина

- В других странах основным направлением живописи в эпоху романтизма был пейзаж (Дж. Иннесс и А.П. Райдер).
- И композиции на тему народного быта и истории (В. Мадарас, Л. Галле, Й. Манес, П. Михаловский и Я. Матейко и др.).

- В **Германии и Австрии** - самое сложное и противоречивое развитие.
- Свойственны особое внимание ко всему остроиндивидуальному, мистико-пантеистические настроения, меланхолически-созерцательная тональность образно-эмоционального строя (Ф.О. Рунге, К.Д. Фридрих и И.А. Кох)
- стремление к возрождению религиозного духа итальянской и немецкой живописи 15 в. Дюссельдорфская школа - близка романтизму - воспевания средневековой идилии в духе современной романтической поэзии, сентиментальность и сюжетная занимательность.
- Искусство бидермейера - своеобразное скрещивание принципов романтизма в Германии и "бюргерского реализма" (Л. Рихтер, К. Шпицвег, М. фон Швинд, Ф.Г. Вальдмюллер).
- Так же, как и во Франции, поздний немецкий романтизм к концу 19 в. сомкнулся с символизмом (Х. Тома, Ф. фон Штук, М. Клингер, А. Бёклин).

- Живопись эпохи романтизма 19 века, как в Европе, так и в работах русских мастеров получила достаточно широкое развитие.
- Излюбленные мотивы: горные пейзажи и живописные руины.
- Основные черты романтизма – динамичность композиции, объёмная пространственность, насыщенный колорит, светотень (например, произведения Тёрнера, Жерико и Делакруа).
- Среди других художников-романтиков можно назвать Фузели, Мартина. Творчество прерафаэлитов и неоготический стиль в архитектуре также можно рассматривать как проявление Романтизма.

Праздник Белшаззара, Мартин Джон.