

Романтизм в западноевропейской живописи 1820-х – 1830-х годов

Романтизм (фр. *romantisme*) — идейное и художественное направление в европейской культуре конца 18 века — первой половины 19 века. Характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных, зачастую бунтарских страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы. Распространилось на различные сферы деятельности человека. В 18 веке романтическим называли всё странное, живописное и существующее в книгах, а не в действительности. В начале 19 века романтизм стал обозначением нового направления, противоположного классицизму.

Художественный язык романтиков:

- Возбужденный горячий колорит
- Моделировка формы, построенная на контрасте цветовых пятен
- Экспрессивный рисунок
- Смелая, иногда хаотичная композиция

Жан Луи Андре Теодор Жерико (1791 – 1824)

Образование Жерико получил у известных мастеров того времени – Верне и Герена.

С 1816 до 1817 года Жерико учился в Риме. По возвращению в Париж он представил свою знаменитую картину «Плот Медуза» (1819). В 1820 году картина Жерико была выставлена в Лондоне. Она была шумно встречена и получила одобрение публики. За три года пребывания в Англии, Жерико написал несколько прекрасных полотен, в том числе знаменитую картину «Дерби в Эпсоме» (1823). Кроме того, он написал серию портретов душевнобольных (1822), из которых до нас дошла лишь половина.

Падение с лошади привело к преждевременной смерти художника.

Теодор Жерико «Офицер конных егерей Императорской гвардии, идущий в атаку». 1812

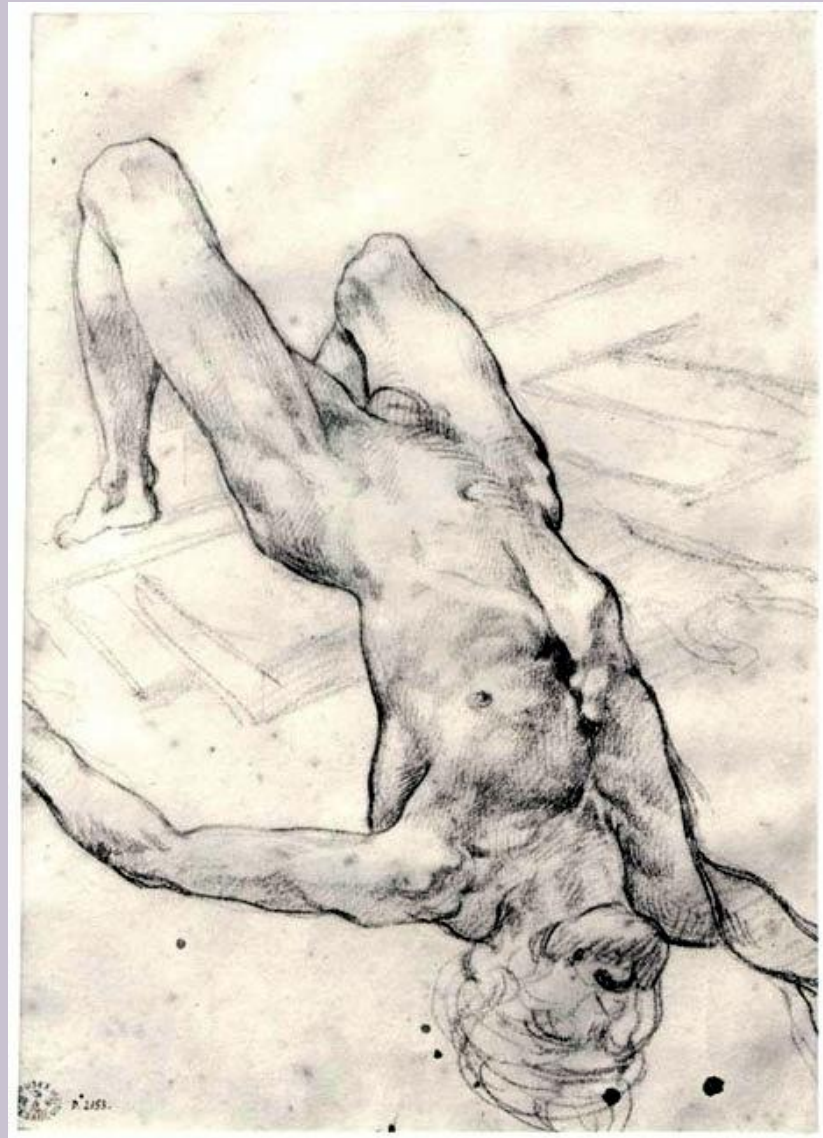

Теодор Жерико «Раненый кирасир, покидающий поля боя». 1814

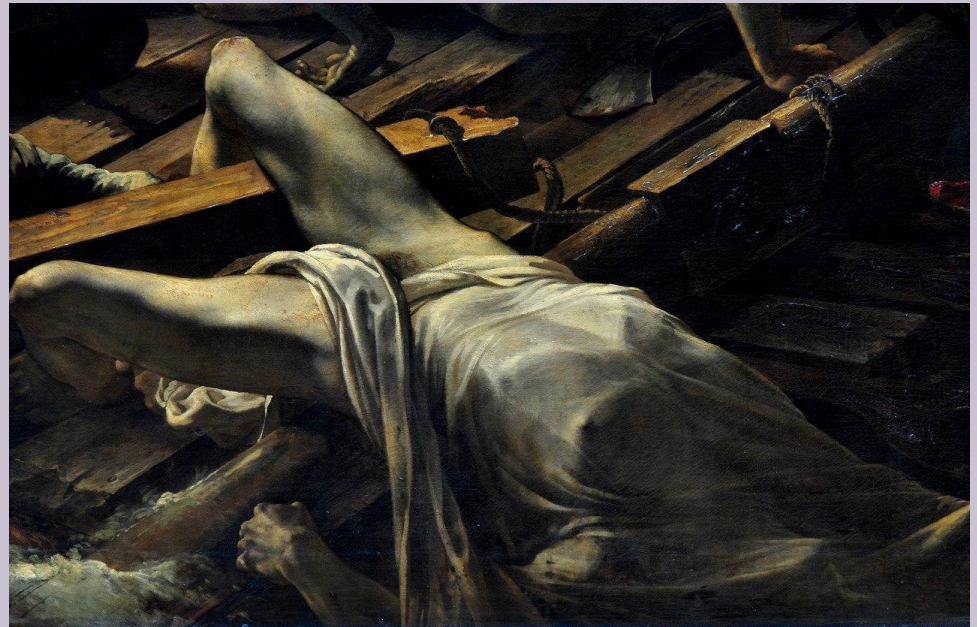
В основе сюжета картины лежит реальное происшествие - крушение фрегата «Медуза», случившееся 2 июля 1816 года у берегов Сенегала. Наскочив на мель, корабль дал течь и было принято решение о строительстве плота. В итоге был построен плот длиной 20 и шириной 7 метров. 147 человек перешло на плот. На перегруженном плоту было мало провианта и никаких средств управления и навигации. Выжившие разделились на противоборствующие группы — офицеры и пассажиры с одной стороны, и моряки и солдаты — с другой. В первую же ночь дрейфа 20 человек было убито или покончило жизнь самоубийством. Во время шторма десятки людей погибло в борьбе за наиболее безопасное место в центре либо было смыто волной за борт. Провизия быстро иссякала. На четвертый день в живых осталось только 67 человек, многие из них начали практиковать каннибализм. На восьмой день 15 наиболее сильных выживших выбросили за борт слабых и раненых. Подробности плавания потрясли современное общественное мнение, а само крушение обернулось скандалом во французском правительстве из-за некомпетентности капитана судна и недостаточности попыток спасения потерпевших.

Теодор Жерико «Плот «Медузы». 1817

Теодор Жерико.
Подготовительные рисунки к
картине «Плот «Медузы»

Теодор Жерико. Фрагменты
картины «Плот «Медузы»

Теодор Жерико «Дерби в Эпсоме». 1823

Теодор Жерико «Клептоман»

Теодор Жерико «Гиена
Сальпетриера»

Теодор Жерико «Умалишенный,
воображающий себя
полководцем»

Теодор Жерико «Сумасшедшая,
страдающая пристрастием к азартным
играм»

Теодор Жерико «Портрет Делакруа». 1819

Фердинанд Виктор

Эжен Делакруа (1798-1863)

Родился 26 апреля 1798 года в Сен-Морисе близ Парижа. Обучался в Школе изящных искусств в Париже. Дебютировал картиной «Данте и Вергилий» (1822).

В 1823 году художник обратился к теме борьбы греков против Турции.

Результатом стала композиция «Резня на Хиосе» (1824). В 1827 году создает картину «Греция на развалинах Миссолунги».

Художник написал ряд произведений на исторические сюжеты: картины «Казнь дожа Марино Фальеро» (1826), «Смерть Сарданапала» (1827), иллюстрации к произведениям В. Скотта; полотна «Битва при Пуатье» (1830), «Битва при Нанси» (1831), «Взятие крестоносцами Константинополя» (1840 – 1841).

В конце 1820-х годов он создал ряд иллюстраций к трагедии И. В. Гёте «Фауст», а также картину «Фауст в своём кабинете» (1827).

Волнения в Париже летом 1830 года явились темой для написания, пожалуй, самого известного полотна Делакруа – «Свобода на баррикадах» («28 июля 1830»). Оно было выставлено уже через год после подавления парижского восстания – в Салоне 1831 года.

В следующем году художник уехал на Восток, жил в Марокко и Алжире.

Восточные мотивы составили значительную часть творчества Делакруа.

В 1834 году появились картины «Алжирские женщины», в 1854 – «Львиная охота в Марокко».

Умер 13 августа 1863 года в Париже.

Эжен Делакруа. Автопортрет. 1837

«Ладья Данте» (известна также под названием «Данте и Вергилий в аду») — первая значительная картина, созданная художником Эженом Делакруа. Картина была написана в 1822 году к открытию Парижского салона и ныне выставлена в Лувре. Это гигантское полотно размером два на два с половиной метра было написано за два с половиной месяца.

Сюжет картины основан на восьмой песни Ада Данте: поэт и его проводник по Аду древнеримский поэт Вергилий пересекают реку Стикс на фоне пылающего Города мёртвых, из вод которой вздымаются души грешников. Публика встретила полотно шквалом критики и только Теодор Жерико и Антуан-Жан Гро приняли ее с восторгом.

Эжен Делакруа «Ладья Данте». 1822

Эжен Делакруа «Ладья Данте».
Фрагменты

«Резня на Хиосе» (1822) — вторая крупная работа Эжена Делакруа. На полотне, высотой более 4 метров, изображены трагические события, произошедшие на Хиосе во время греческой войны за независимость от Османской империи 1821 — 1830 годов. 11 апреля 1822 года вооруженные силы Османской империи учинили расправу над жителями острова Хиос за то, что островитяне поддержали борцов за независимость Греции. Из 120 000 жителей острова около 115 тысяч были православными греками, остальные — католики, турки и евреи. По приказу турецкого пашы убивали детей до 3 лет, мальчиков и мужчин старше 12 лет и женщин старше 40 лет. До 25 000 были убиты, около 45 тысяч проданы в рабство и около 23 тысяч бежали с острова. Оставшиеся жители были обращены в ислам.

Эжен Делакруа «Резня на Хиосе». 1822

Картина «Смерть Сарданапала» (1827) написана по мотивам легенды о ассирийском царе Сарданапале VII века до н. э., который вел беспутную жизнь в неге и роскоши. Будучи осажденным в своей столице племенем мидян, он после двух лет осады решил не сдаваться врагам и уничтожить весь город со всеми его богатствами. Готовясь принять яд, Сарданапал приказал, чтобы его жены, слуги и сокровища были сожжены вместе с ним в огромном погребальном костре. Эта же участь ждала его любимую наложницу Мирру, которой была оказана честь смешать свой пепел с его пеплом. Этот адский костер горел 15 дней. Впервые картина была выставлена в Салоне в 1827 года и сразу же вызвала отрицательные отзывы критиков. Её критиковали за царящий на переднем плане хаос и смакование жестокости. Хотя при некоторой хаотичности композиции, свойственной романтической живописи, художнику удалось потрясти и взволновать зрителя.

Эжен Делакруа «Смерть Сарданапала». 1827

Эжен Делакруа «Тассо в доме сумасшедших». 1839

Следующий этап творчества Делакруа связан с июльскими событиями 1830 года. Он воплощает революцию в аллегорическом образе «Свободы на баррикадах» (другие названия — «Свобода, ведущая народ», «Марсельеза» или «28 июля 1830 года»). Женская фигура во фригийском колпаке и с трехцветным знаменем сквозь пороховой дым по трупам павших ведет за собой восставшую толпу. Правая критика ругала художника за излишний демократизм образов, называя самое «Свободу» «босой девкой, бежавшей из тюрьмы», левая упрекала его за компромисс, выразившийся в соединении столь реальных образов — гамена (напоминающего нам Гавроша), студента с ружьем в руках (в котором Делакруа изобразил себя), рабочего и других — с аллегорической фигурой Свободы. Однако взятые из жизни образы выступают в картине как символы основных сил революции. Совершенно справедливо исследователи усматривают в строгом рисунке и пластической ясности «Свободы на баррикадах» близость к давидовскому «Марату», лучшей картине революционного классицизма.

Эжен Делакруа «Свобода на баррикадах».
1830

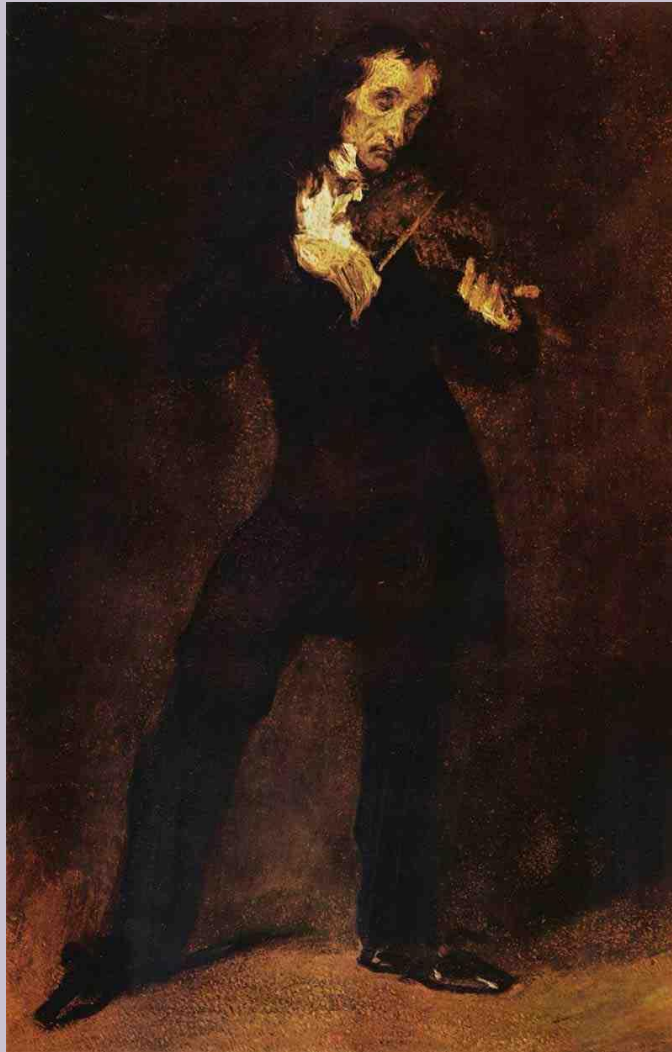
Поездки в Марокко и Алжир в конце 1831 – в 1832 г., в экзотические страны обогатили палитру Делакруа и вызвали к жизни две его знаменитые картины: «Алжирские женщины в своих покоех» (1834) и «Еврейская свадьба в Марокко» (около 1841). Колористический дар Делакруа проявляется здесь в полную силу. Цветом художник прежде всего создает определенное настроение. Марокканская тема будет еще долго занимать Делакруа.

Эжен Делакруа «Еврейская свадьба». 1841

Эжен Делакруа «Алжирские женщины в своих покоех». 1834

Эжен Делакруа «Портрет Паганини». 1831

Эжен Делакруа «Портрет Шопена». 1838

В поздние годы Делакруа исполняет несколько декоративных работ - купол библиотеки Люксембургского дворца (1845 – 1847) и галереи Аполлона в Лувре (1850 – 1851), а также капеллы Святых ангелов в соборе Сан Сьюльпис (1849 – 1861).

Эжен Делакруа. Купол библиотеки Люксембургского дворца. 1845-1847

Перечень использованной и рекомендованной литературы

Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь в трех томах.

СПб.: Кольна, 1995-1997

Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство.

М.: Высшая школа, 2000

Dic.academic.ru