

Билет № 8. Романтизм

Хронологические рамки. Характерные черты. Представители. Примеры.

Романтизм – направление в европейском искусстве первой половины XIX века. Романтизм проявился в литературе (Гёте, Шиллер, Байрон, Гофман), музыке (Шуберт, Шуман, Шопен, Лист) и живописи.

Романтизм, как явление в искусстве он интересен тем, что обогатил его множеством новых тем. **Главная черта романтизма – повышенная эмоциональная выразительность. Романтики обратились к сфере человеческих чувств и переживаний.**

Романтизм пришел на смену классицизму. Романтики отрицают сложившиеся схемы и правила. У Жерико в картине «Офицер, идущий в атаку» мы видим диагональную композицию, которая подчеркивает (движение) динамику, колорит превалирует над рисунком, чувствуется напряжение, накал страстей. Герой презрел опасность, он ведет за собой солдат в бой, он, не задумываясь, готов отдать жизнь за идеал, за мечту, за идею. **К таким сильным и исключительным личностям в исключительных жизненных обстоятельствах любили обращаться романтики в своем творчестве.**

Жерико «Офицер,
идуший в атаку».

Какими же еще новыми темами обогатилось искусство:

Популярна у романтиков тема трагического конфликта между героем и окружающей его средой. Мотив одиночества пронизывает собой творчество многих писателей этой эпохи – Байрона, Гейне и др.

Чем же так не устраивала романтиков современная эпоха, против которой они бунтовали? Дело в том, что Французская революция конца 18 века, проходившая под лозунгом: «Свобода, равенство, братство» не оправдала своих ожиданий. Наполеоновские войны и восстановление монархии показали несостоятельность народных чаяний. **Это и привело к неприятию реальной действительности, к бегству от нее в сферу**

фантастики и вымысла, в мир грез и иллюзий. Примером может служить серия «Капричос» Франциско Гойи

Героем романтических произведений в музыке и литературе становится одинокий и разочарованный человек, ищущий свой жизненный идеал. Не найдя его в окружающей действительности, где царят насилие, обман и жестокость, ему приходится искать счастья **на лоне природы или в далеких экзотических странах**. Пример в изобразительном искусстве – Делакруа «Алжирские женщины в своих покаях».

В музыкальном творчестве господствующее значение приобретает тема **«лирической исповеди»**, в особенности **любовная лирика**, красной нитью проходящая через все искусство романтизма.

Общей тенденцией романтического искусства становится **повышенный интерес к отечественной культуре, к фольклору, идеализация прошлых эпох: античности, средневековья.** В

изобразительном искусстве это проявилось в том, что после пожара центральная часть Лондона была отстроена в неоготическом стиле.

В романтической живописи часто показаны мощные природные катаклизмы, которые созвучны внутренним чувствам и переживаниям героев. Примеры: **Тёрнер «Пожар лондонского Парламента»**, **Брюллов «Последний день Помпеи»**, **Айвазовский «Девятый вал»** и др.

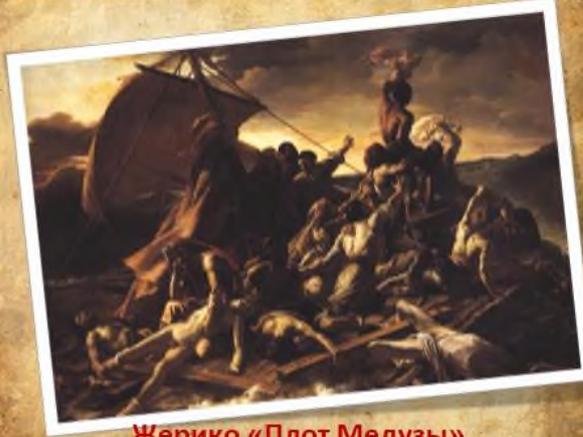

Тёрнер. Пожар лондонского Парламента

Брюллов. Последний день Помпеи

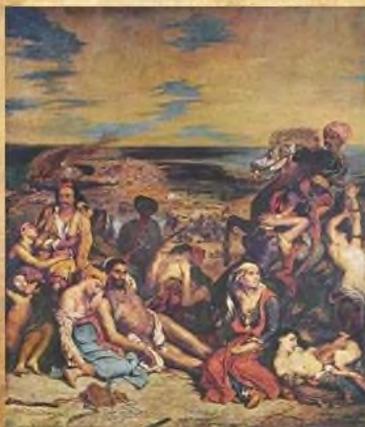
Еще одна любимая тема художников романтиков – это показ реальных исторических событий. Примеры: **Жерико «Плот Медузы»**, **Делакруа «Свобода, ведущая народ»** и **«Резня на Хиосе»**, **Гойя «Расстрел повстанцев»**.

Жерико «Плот Медузы»

Делакруа «Свобода, ведущая народ»

Делакруа, Эжен-Фердинанд-Виктор
Резня на Хиосе
1824
419 x 354 см
Холст
Париж. Лувр

Гойя-и-Лусьентес, Франсиско де
Расстрел повстанцев 3 мая 1808 года в Мадриде
1814

И наконец, иллюстрация литературных произведений Гёте, Байрона, Шекспира, Данте и др. так же занимает важное место в творчестве

романтиков. Пример: Делакруа «Смерть Сарданапала», как иллюстрация сочинения Байрона.

Делакруа «Смерть Сарданапала»

Карл Брюллов «Последний день Помпеи»

Государственный Русский музей, СПб. 456*651см

1. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, стилю, соответствие их требованиям. В картине соединяются воедино классицизм и романтизм. От классицизма – продуманность композиции, поз героев, объемность фигур, аллегоризм, а от романтизма – сюжет, где запечатлена гибель города и всех его людей, противопоставление низменных и благородных человеческих качеств, отказ от односюжетности, двойное освещение: от лавы извергающегося вулкана и от вспышки молнии.
2. История создания произведения, автор, место произведения в его творчестве. После 12 лет обучения в академии художеств, Брюллов был отправлен в Рим для продолжения образования. Сюжет возник после посещения Помпеи – древнеримского города, погибшего от извержения вулкан Везувия в 79 г.
3. Жанр - исторический
4. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции. Средства создания художественного образа. В картине показан город, гибнущий от извержения вулкана. В изображении действующих лиц всё строится на контрастах душевного благородства и низменного корыстолюбия. Слева на ступеньках гробницы мы видим обуреваемого жаждой наживы бородатого мужчину, который подбирает монеты. И чуть правее жреца в белом одеянии, который спасаясь, прихватил с собой культовый жертвенник. Но благородных персонажей в картине значительно больше: в правой части мы видим детей, спасающих немощного старика – отца, сына, пытающегося спасти мать, жениха, не верящего в смерть невесты. Композиция строится из не связанных между собой эпизодов и групп, вписанных в традиционные академические треугольники, но добивается особой динамичности, наполняет её ощущением тревог и напряжения чувств. Прием встречного движения помогает усилить впечатление хаоса – это мы видим в группе персонажей правой части картины: часть из них пытается попасть в гробницу, другая часть с криками вырывается наружу. В центре композиции изображена упавшая с колесницы и разбившаяся на смерть молодая женщина, к телу которой тянется маленький ребенок. Принято считать, что эта женщина на картине символизирует собой крушение античного мира, а ребенок – аллегория мира нового, который обязательно возникнет на руинах прежнего. Большую роль в создании художественного образа играет освещение. Здесь Брюллов использует эффект двойного освещения: от блеска молнии и зарева извержения Везувия. Контраст света и тени подчеркивают форму и пластику фигур, которые выглядят рельефными, как античные статуи. Драматизм происходящего

усиливает напряженный колорит. Используя два основных противоборствующих цвета (красный и черный), художник достиг предельной выразительности, подчеркнул трагизм происходящего.

5. Ваши впечатления. Картина была воспринята с триумфом на родине и в Европе и принесла художнику титул «Великий Карл». Она произвела переворот в русской живописи: впервые в академических залах не только отметили отступление от норм классицизма и смелый дух новаторства, но и вынуждены были признать за художником неотъемлемое право на свободу творчества.

Термины к билету № 8.

Марина. Романский стиль. Литография

1. **Марина** - это жанр изобразительного искусства, изображающий морской вид, а также сцену морского сражения или иные события, происходящие на море. Является разновидностью пейзажа. Маринист— художник, пишущий марины. Яркие представители этого жанра — англичанин Уильям Тёрнер и российский художник Иван Константинович Айвазовский, написавший около 6000 картин на морскую тему.

Айвазовский «Девятый вал»

2. **Романский стиль** - художественный стиль, господствовавший в Западной Европе в XI—XII веках, один из важнейших этапов развития средневекового европейского искусства. Наиболее полно выразился в архитектуре. Главная роль в романском стиле отводилась суровой крепостной архитектуре: *монастырским комплексам, церквям, замкам*. Основными постройками в этот период становятся *храм-крепость и замок-крепость*, располагающиеся на возвышенных местах, господствующие над местностью. Романский переводится как «римский» и действительно романские постройки похожи на римские своими полукруглыми арками и цилиндрическими сводами, а также использованием базилики (изобретенной римлянами) в качестве типа христианского храма.
3. **Литография** – самый молодой вид печатной графики, возникший в начале 19 века, это оттиск с каменной поверхности. В качестве доски

используют известняк, на котором рисуют специальным жирным карандашом. Затем камень протравливают в кислоте. Там где карандаш коснулся поверхности камня, кислота на него не действует. Далее, на него накатывается краска, которую принимают только те места, к которым прикоснулся карандаш. Поэтому при печатании будет полностью воспроизведен рисунок художника. Знаменитыми литографистами были Оноре Домье («Улица Транснонен» и серия «Деятели правосудия») и Гюстав Доре.

Литография Домье «Улица Транснонен»