Тема: Романтизм. Изобразительное искусство романтизма

Цель: знакомство учащихся с достижениями изобразительного искусства в к. 18- п.п.

Задачи:

1. Определить историческую обусловленность идейно - художественных поисков романтического искусства.

2. Выявить причины изменения взгляда творцов искусства на человека и его взаимоотношения с миром.

3. Сформулировать основные отличительные черты романтического героя.

Тип урока: лекция

Ход урока

I.Орг. момент

1. **Изучение нового материала**

1) История происхождения термина

Слово «романтизм» восходит к латинскому *Romanus* — рим­ский, то есть возникший на основе римской культуры или тесно с ней связанный. Позднее этим словом стали называть широкий круг различных явлений.

Так, в конце XVIII в. слово романтизм стало названием новой литературной школы, пришедшей на смену сентиментализму и классицизму.

Романтизм — это и художественный стиль искусст­ва, и особый способ познания действительности и отражения ми­ра.

Рассматривая мировую художественную культуру в ее историче­ском развитии, мы ограничимся узким пониманием романтизма как одного из художественных стилей конца XVIII — начала XIX в.

Романтизм - [фр. romantisme] – идейное и художественное направление в европейской и американской духовной культуре кон. XVIII – 1-ой пол. XIX века, порожденное разочарованием в итогах Великой французской революции и общественном прогрессе, мучительным разладом между идеалами и действительностью.

2) Философия и эстетика романтизма

Исторические корни романтизма следует искать в трудах немец­ких философов: И**. Канта** (1724—1804), «Критика способности суж­дения», 1790), Ф. **Шеллинга (**1775—1854, «Система трансценден­тального идеализма», 1800) и Г. **Гегеля** (1771—1831, «Феноменоло­гия духа», 1807). Они рассматривали весь мир, природу и человека как вечное движение творческого духа, оживляющего мертвую приро­ду. По их мнению, не существует застывшей жизни, постоянных форм, непререкаемых догматов и вечных истин. Есть жизнь, вечно обновляющаяся, полная движения и контрастов.

Романтизм – это сложное и противоречивое явление. Но он представлял собой единый стиль ху­дожественной культуры, отвечающий общим эстетическим требова­ниям и принципам.

Главные эстетические принципы романтизма.

1.Неприятие реальной жизни, стремление познать не­познанное.

Идеи романтизма возникли на почве неудовлетворен­ности действительностью, кризиса идеалов классицизма, стремле­ния уйти в мир идеальных представлений, утопических мечтаний о совершенстве мира. Романтики обратили свои взоры к миру чувств и переживаний человека.

2.Исключительность романтического героя (внутренняя раздвоенность, одиночество в реальном мире, поиски идеала и меч­ты, жизнь в сфере эмоций и чувств).

Героями романтических произ­ведений становятся не обычные люди в их повседневной жизни, а исключительные характеры в исключительных обстоятельствах.

В реальном мире романтический герой чувствует себя неуютно и одиноко. Его лич­ность находится в постоянном противостоянии, конфликте с окру­жающим его миром. Если человеку не суждено изменить жестокую действительность, то он может уйти в мир фантазий, грез и иллюзий. Час­то он живет мечтой о достижении идеала:

Интерес к душевным переживани­ям героя, его страстям, страданиям и душевным мукам отличает произведения романтизма.

3. ***Природа как выражение стихийного начала жизни, прообраз Свободы.***

В жизни Природы герой-романтик всегда видит либо отражение своей собственной души, либо идеальной жизни, составляющей предмет его мечтаний. Желание слиться с природной стихией ха­рактерно для героя-романтика:

*4****.Культ прошлого: идеализация Античности и Средневе­ковья, интерес к фольклору****.*

В далеком прошлом романтики надеялись найти гармонию и красоту, не существующие в современном мире. Прошлое идеализировалось.

5. *Экзотика дальних стран.*

В начале XIX в. Восток превра­щается в поле не только научных, но и художественных изысканий. Особенно привлекает романтиков экзотика Египта, Индии, Китая, Сирии, Палестины, Марокко, Турции и Алжира. Такой стойкий ин­терес к Востоку был продиктован и важнейшими историческими со­бытиями: военными походами Наполеона в Египет, войной за неза­висимость Греции, завоеванием Алжира Францией. Элементы вос­точной культуры использовались во многих видах искусства: литературе и музыке, живописи и архитектуре.

Восточный колорит, основанный на смутных, порой мистических представлениях о далеких и загадочных странах, будил воображение и вдохновлял художников. Многоли­кий и загадочный Восток стал для них не столько географическим понятием, сколько прибежищем томящейся и разочарованной ду­ши, местом, где можно было спрятаться от невыносимой дейст­вительности.

3) Значение романтизма

Романтизм начала XIX в. – это сложная переходная историческая эпоха от классицизма к реализму. Он про­возгласил ценность отдельной человеческой личности и полную сво­боду художественного творчества от сковывающих его норм и пра­вил.

В различных странах романтизм имел свои отличительные особенности. В Италии он развивался в русле традиционного класси­цизма. Во Франции он вырос из сентиментализма или предромантизма эпохи Просвещения. В России он проявился в смешанном виде гораздо позднее, вобрав в себя черты класси­цизма.

В некоторых странах влияние романтизма прекратилось уже к 20-м годам, а к середине XIX в. он стал лишь воспоминанием о не­давнем прошлом. Во второй половине столетия романтизм был по­всеместно вытеснен другими художественными течениями, но это вовсе не означало, что он прекратил свое существование. В дальней­шем романтизм лишь трансформировался в другие стилевые тече­ния.

Рассмотрим такие направления в изобразительном искусстве романтизма, как портрет, пейзаж, изображение современности и тему Востока.

Признанными художниками эпохи романтизма являются**:** Эжен Делакруа, Франсиско Гойя, Орест Адамович Кипренский, Карл Павлович Брюллов, Теодор Жерико, Уильям Тёрнер, Каспар Давид Фридрих, Иван Константинович Айвазовский.

4) Портретная живопись

Человек эпохи романтизма совершает героические поступки, он остро чувствует свою собственную раздвоенность и неустойчивость в этом мире. Он гордится внутренней свободой собственного ***Я*** и в то же время страдает из-за этого. Он соединяет в себе протест и бесси­лие, наивные иллюзии и пессимизм, нера­страченную энергию и разочарованность. Не находя идеала в современном мире, он обращается к прошлому, возводит на пье­дестал благородных рыцарей Средневе­ковья. Об­лик героя-романтика противоречив, но в нем утверждается исключительная ценность человеческой личности, ее порыв к неограниченной сво­боде и творческому самовыражению.

Посмотрите на **«Автопортрет» Эжена Делакруа (1798—1863)** в костюме Гамлета **(1821),** ярко в нем выражена романтическая мечта художни­ка, как контрастны и противоречивы столкновения идеала и действительности. Он как бы созер­цает раскинувшиеся перед ним «развалины мира». Его затуманенный взгляд скользит куда-то вдаль, мимо зрителя. Бледное лицо печально и задумчиво, пальцы нервно сжимают руко­ять кинжала.

Запечатленный миг творческого порыва и вдох­новения предстает перед нами и в романтическом **портрете** великого композитора **Фридерика Шопена.** Измученное, скорбное лицо пианиста становится под­линным символом романтической концепции, требую­щей, чтобы человек целиком и полностью посвятил се­бя творчеству.

Писал портреты и великий испанский художник **Франсиско Гойя** (1746—1828). В них он прежде всего хотел передать внутренний мир чело­века, его чувства и переживания.

Даже мельчайшие детали не ускользали от внима­тельного взгляда Гойи.

Одна из лучших работ художника – портрет красивой, очаровательной **доньи Исабель Ковос де Порсель**. Перед нами личность яр­кая и незаурядная, уверенная в своей красоте и полная собственно­го достоинства. В ее облике выразительно подчеркнуты горделивая осанка, естественность и живость. Легкий поворот головы, непокор­ные пряди золотистых волос, полуоткрытые губы, мечтательный взгляд придают образу особую прелесть и очарование. Матовый пер­сиковый румянец щек контрастирует с блеском черной шелковой мантильи и кружев, под которыми неожиданно вспыхивает красное платье. Несомненно, перед нами настоящая испанка, яркое роман­тическое воплощение испанского национального характера.

Русские портретисты также создали немало живописных порт­ретов своих современников.

Романтический портрет стал настоящим призванием художника **Ореста Адамовича Кипренского** (1782—1836).

На большинстве созданных им портретов лежит печать необыч­ности, подчас загадочности. Главное для Кипренского — передать томление героя по далекому, порой несбыточному идеалу, воплотить внутренний разлад души, неудовлетворенность, трагическую надломленность, затаенную печаль и дух сомнения.

Одним из самых ярких и глубоких романтичес­ких портретов О. А. Кипренского является **портрет Е. В. Давыдова,** двоюродного брата поэта и гусара Де­ниса Давыдова. Это образ человека бурной и героиче­ской эпохи, противоречивая лич­ность, в характере которой соединились внешняя бравада и воинская удаль лихих гусар, чувство долга и душевное благородство, дух весельчака и сосредото­ченность глубоко мыслящего человека. Это естествен­ный, живой человек, особенно высоко ценящий лич­ную свободу и независимость.

Кипренскому принадлежит серия карандашных портретов геро­ев Отечественной войны 1812 г. Будучи современником Пушкина, он создал целую галерею об­разов, входящих в близкое окружение поэта: П. А. Вяземского, Н. И. Гнедича, И. А. Крылова, К. Н. Батюшкова, К. Ф. Рылеева. Ему принадлежит знаменитый портрет А. С. Пушкина (1827) — «питом­ца чистых муз», исполненный творческого порыва и вдохновения.

Живописные портреты писал К.П. Брюллов. Луч­шие из них — портреты поэтов В. А. Жуковско­го, А. С. Пушкина и Т. Г. Шевченко, баснописца И. А. Крылова, поэта, переводчика и издателя А. Струговщикова, скульптора И. Витали, археолога М. Ланчи. Для него не имела значения внешняя кра­сота портретируемого, гораздо важнее была внутрен­няя красота, жизнь души человеческой.

Одним из шедевров К. П. Брюллова стал **портрет** писателя **Н.** В. **Кукольника,** особенно популярного в нач. XIX в. Брюллов показывает человека настороженного, замкнувшегося в своих мыслях и переживаниях. Вечно сомневающийся, недоверчивый, остро чувствующий трагический разлад мечты и действительности, — настоящий романтический герой. Его мучает сознание собственной ненужности, ощущение бесплодности борьбы.

5) Пейзажная живопись романтизма

Излюбленный тип романтического пейзажа — затянутое темны­ми тучами небо, сквозь которое пробивается лунный свет, или мрач­ное бушующее море, где все напоминает о неустойчивости человече­ской жизни. Трагическое понимание зыбкости бытия передано в многочисленных сценах кораблекрушений и стихийных природных катаклизмов, грозящих человеку неотвратимыми катастрофами.

В то же время природа, как никогда раньше, оказалась **созвуч­ной переживаниям и чувствам героев.** Восприятие природы роман­тиками глубоко эмоционально, она живет и дышит вместе с чело­веком.

Для подобного отражения жизни природы у романтиков были свои излюбленные приемы. Ощущение безграничности и безбреж­ности природы передано пейзажами, уходящими к горизонту. Вы­разительное дерево на переднем плане должно было подчеркивать протяженность пейзажа. Не менее тщательно был продуман и коло­рит: теплые, предпочтительно коричневые и золотистые тона ис­пользовались в изображении переднего плана, очертания задника растворялись в бледных, голубоватых тонах. У романтиков сущест­вовали особые средства для изображения облаков и имитации коры сучковатого дуба.

В яростной борьбе со стихией человек нередко проявляет чудеса мужества и героизма. Драматическая сцена скитаний потерпевших бедствие среди волн бушующего океана передана в картине фран­цузского художника **Теодора Жерико (1791 —1824) «Плот «Меду­зы».** В основе сюжета — реальное событие июля **1816** г., когда по­терпел крушение и затонул известный фрегат «Медуза». В течение двенадцати дней чудом спасшиеся люди неистово боролись за жизнь. Вдруг они увидели на горизонте, в узком просвете между сумрачными облаками, едва различимую точку далекого корабля. В отчаянном и страстном порыве изможденные и обессиленные лю­ди тянутся к ней, хватаясь друг за друга. Они приподнимаются, по­лзут на коленях, жадно вытягивают вперед руки к спасительному кораблю. Мощный порыв чувств и отчаяния неудержимо нарастает, он передан в фигуре негра, забравшегося на бочку. Поддерживае­мый руками людей, он яростно машет красным платком, пытаясь подать знак кораблю.

Но разбушевавшаяся стихия не собирается уступать человеку. Резкий, порывистый ветер еще больше поднимает валы волн, гото­вых в любую минуту захлестнуть и ввергнуть в пучину несчастных людей. Тучи затягивают мрачное грозовое небо, не ос­тавляя ни малейшей надежды на спасение. Надутый ветром парус вторит силуэту вздыбившейся волны, придавая ей пу­гающую, почти зловещую силу.

Природная стихия огня, воды и снежной бури пронизывает по­лотна замечательного английского пейзажиста-романтика **Уильяма Тёрнера (1775—1851).** Лучшие картины художника («**Кораблекру­шение», «Пожар лондонского парламента»,** «Дождь, пар, ск**о­рость**») дают яркое представление о мощи природы в ее самых ро­мантических и величественных проявлениях. Человек, попавший в фантастический мир, созданный воображением художника, нередко ощущает свое бессилие и незначительность перед бесконечностью мироздания.

Страшное и величественное зрелище открывается в картине **«Снежная буря во время перехода Ганнибала».** Главным героем здесь становится яростная метель, затягивающая все в свой губи­тельный водоворот. Она изматывает последние силы солдат армии Ганнибала — прославленного полководца карфагенского войска, вторгшегося через Альпы в пределы Италии.

Буйный вихрь напоминает огромную воронку, образуемую стремительным движением ветра, снега, воды и облаков. Сталкива­ясь с более устойчивыми и твердыми породами скал и утесов, они и их превращают в такое же мощное порождение свирепой метели. Даже по форме эта огромная световая воронка напоминает величест­венные громады гор. Катастрофичность происходящего подчеркива­ется изображением низвергающейся снежной лавины в правой час­ти холста.

Не менее выразителен и колорит картины. Сумрачные переливы коричневого, темно-синего и зеленого создают мрачное и тревожное эмоциональное настроение. Однако яркий свет солнца в средней час­ти холста почти рассеивает тьму. Величественное светило, проби­вающееся сквозь тяжелые и темные тучи, олицетворяет проблеск надежды во тьме страха и отчаяния.

По иному изображал природу немецкий художник **Каспар Давид Фридрих** (1774—1840). Он любил писать горные, морские и лес­ные пейзажи, давая почувствовать безграничность и беспредель­ность высей и далей. Необъятные просторы с царящей в них тиши­ной завораживают зрителя, настраивают его на молчаливое обще­ние с природой. Если он вводит "в свои пейзажи человека, то создается впечатление, что человек заброшен сюда какими-то слу­чайностями или превратностями судьбы. Мы почти никогда не уви­дим его лица, чаще он показан со спины, сидящим на берегу моря или уходящим вдаль по лесной тропе. Находясь внутри природы и одновременно теснимый ею, он воспринимается как чуждый для нее элемент. Крошечные размеры человеческих фигур несопоставимы с грандиозными масштабами гор и лёсов, безбрежностью морской глади или неба. Принципиально не подписывая и не датируя свои картины, художник лишний раз напоминал, что он является лишь соавтором вечной Природы.

Главным выразителем эмоциональной нагрузки ста­новится цвет, художник заставляет предметы и фигуры отбрасы­вать причудливые и таинственные тени.

Удивительно проста и одновременно грандиозна картина **«Мо­нах на берегу моря».** Почти всю ее композицию составляют разно­цветные горизонтальные полосы. Внизу — узкая полоска почти белого прибрежного песка, затем — черно-синего, свинцово-серого моря и затем — светлеющего в вышине мрачного неба. Линия гори­зонта уводит взгляд зрителя вдаль, в самую глубину картины, от­крывая беспредельность мироздания.

На этом необычном фоне художник изображает маленькую фи­гурку монаха, оказавшегося один на один с величественной Приро­дой. Одинокий монах-скиталец воплощает романтический идеал ху­дожника, раскрывает тему трагической затерянности человека в бесконечном пространстве.

Русская пейзажная живопись первой половины XIX в. также развивалась в русле романтизма.

Иван Константинович Айвазовский (1817—1900) вошел в исто­рию мировой живописи как «моря пламенный поэт». В созданных маринах (их, по собственному признанию художника, было около трех тысяч) он остался верен романтическому идеалу прекрасной и оду­хотворенной природы. Если в молодости его больше интересовала без­мятежная тишина моря, залитого золотом солнечных лучей или се­ребристым светом луны, то позднее он обращается к образу могучей, разбушевавшейся стихии, предвещающей грандиозные катастрофы.

Картина Айвазовского **«Девятый вал»** вызвала настоящее па­ломничество восхищенных зрителей. Громадная волна бушующего моря готова обрушиться на людей, судорожно цепляющихся за об­ломки мачт погибшего корабля. Всю ночь экипаж бесстрашно бо­ролся с морской стихией. Но вот первые лучи солнца пронзили воду, осветив ее тысячами ярких бликов и тончайших оттенков цветов. Вода кажется прозрачной, она как будто светится изнутри, вбирая в себя клокочущую ярость волн, а значит, давая хрупкую надежду на спасение. По поверьям моряков, девятый вал предвещает последний порыв шторма. Смогут ли устоять люди?

6) Современность глазами романтиков

Сюжеты для многих своих произведе­ний романтики черпали в современности. Это Великая французская революция и последовавшие за ней за­хватнические походы Наполеона, жестокие политические репрес­сии и казни, бесконечные смены правительств и революционный взрыв 1830 г. События истории видим **в полотнах Жерико** («Офицер имперских конных егерей» и «Раненый ки­расир»), Делакруа («Свобода, ведущая народ»), Гойи («Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде» и «Расстрел повстанцев») и Брюллова («Последний день Помпеи» и «Осада Пскова»).

Картина «Расстрел повстанцев» явилась обвинительным актом художника злу и насилию. Ничего не слыша вокруг, он явственно ощутил реальные масштабы народной трагедии.

Темная, беспросветная ночь опустилась на пустырь площади Манклоа в Мадриде. Здесь 3 мая 1808 г. безликая, серая толпа сол­дат выполнила страшный приказ — расстреляла без суда и следст­вия ни в чем не повинных людей. Контрасты света и тени усиливают драматизм происходящего. Резкий свет фонаря причудливо освеща­ет выхваченные из тьмы лица повстанцев. В эти последние минуты перед смертью их мысли и чувства напряжены до предела. До крови сжаты кулаки непокорившихся, до боли закушены пальцы в немом и отчаянном крике. Застыл в последней судороге убитый, ощупыва­ет землю смертельно раненный. Монах в серой рясе сдержанно взы­вает к Богу. Кто-то отшатнулся, закрывая лицо руками...

В центре картины — рванувшийся навстречу палачам человек в ослепительно белой рубахе. Он стоит, широко раскинув крестом ру­ки, напоминая распятого Христа. На фоне происходящего он выгля­дит символическим напоминанием о справедливом грядущем воз­мездии. Громкий, отчаянный крик проклятья, смело брошенный в лицо ненавистным врагам, прорезает безмолвную тишину ночи... Его слова — страшнее пуль и насилия.

Эжен Делакруа свой патриотический порыв выразил в знаменитой картине **«Свобода, ведущая народ (28 июля 1830 г.)».**

По развалинам баррикады, только что отбитой у правительст­венных войск, прямо по телам убитых грозно и стремительно дви­жутся повстанцы. Июльское солнце, с трудом пробивающееся сквозь клубы порохового дыма, высвечивает отдельные фигуры лю­дей. Каждая из них дана отчетливо и крупным планом. Вот студент, крепко стиснув ружье, взводит курок. Рядом рабочий в блузе реши­тельно взмахнул саблей. Парижский гармен неистово размахивает пистолетами. Раненый гвардеец последним усилием воли приподни­мается на руках, чтобы взглянуть в лицо прекрасной Свободе.

Смысловым центром картины становится фигура Свободы — прекрасной женщины с трехцветным знаменем в руке. В едином по­рыве она увлекает за собой восставших.

Тему экзотического Востока не обошел ни один крупный худож­ник романтизма. Одних художников больше интересовали внешние экзотические подробности и детали. Другие стремились увидеть здесь человека сильных страстей и нра­вов, противопоставляя его европейцу, испорченному цивилизацией. Третьи — запечатлели яркую красочную природу, символизирую­щую свободу и независимость.

Именно **Делакруа** станет подлинным первооткрывателем Восто­ка в мировой живописи. Его творческий темперамент раскроет­ся здесь в полной мере. Пестроту восточного колорита он сумеет пе­ревести в трехмерность картинного поля. «Резня в Хиосе», «Охота на львов в Марокко», «Алжирские женщины», «Марокканец, сед­лающий коня» — вот то лучшее, что создано художником на эту тему.

1. **Итог урока.**
2. **Домашнее задание: гл.** 13,14