

Искусство Западной Европы конца XVIII – середины XIX веков

Романтизм в Испании и Англии

Содержание

1. Искусство романтизма в Испании
2. Особенности развития Испанского искусства
3. Франсиско Гойя
4. Становление художника Франсиско Гойи
5. Графическая серия «Каприччос»
6. Графическая серия «Бедствия войны»
7. Поздний период творчества Франсиско Гойи
8. Искусство романтизма в Англии
9. Уильям Блейк
10. Особенности развития Английского искусства
11. Европейский пейзаж первой половины XIX века
12. Уильям Тёрнер
13. Джон Констебл
14. Становление художника Джона Констебля
15. Значение творчества художника Джона Констебля
16. Домашнее задание
17. Список использованных источников и литературы
18. Аннотация

РОМАНТИЗМ

Направление в искусстве и литературе конца XVIII — 1-й половины XIX в., отражающее стремление художника противопоставить реальную действительность и мечту.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- необычность, экзотичность в изображении событий, пейзажа, людей
- неприятие прозаичности реальной жизни; выражение мироощущения, которому свойственны мечтательность, идеализация действительности, культ свободы
- стремление к идеалу, совершенству
- сильный, яркий, возвышенный образ романтического героя
- изображение романтического героя в исключительных обстоятельствах (в трагическом поединке с судьбой)
- контраст в смешении высокого и низкого, трагического и комического, обыденного и необычного

Искусство романтизма в Испании

Особенности развития Испанского искусства

Франсиско Гойя

«Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года»
(фрагмент), 1814

Испанская живопись после расцвета в XVII в. переживала упадок. Художники работали под влиянием итальянской и французской традиции, а их полотна был слабыми и подражательными.

Во второй половине XVIII в. в Испании начались преобразования в духе идей Просвещения. Творчество выдающегося испанского художника Франсиско Гойи отразило это время: правление безвольного короля Карла IV, вторжение войск Наполеона, национально-освободительная война, первая испанская революция.

**Франсиско Гойя «Автопортрет»,
графическая серия «Капричос», 1797-1798**

**Франсиско Гойя
(1746—1828)**

Испанский художник и гравёр, полное имя Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусиентес.

Один из первых и наиболее ярких мастеров изобразительного искусства эпохи романтизма.

Становление художника Франсиско Гойи

Франсиско Гойя «Зонтик» (фрагмент), 1777

Родился близ города Сарагоса. С 1760-1765 гг. учился живописи в мастерской местного художника Лусана-и-Мартинеса.

В 1765-1774 гг. молодой художник жил в Италии.

В 1775 г. Гойя поселился в Мадриде. Работает в Королевской шпалерной мануфактуре, делает эскизы гобеленов. В сюжетах изображал сцены из испанской жизни. Пишет портреты.

В 1789 г. Гойя получил звание придворного художника.

Франсиско Гойя «Зонтик», 1777

Франсиско Гойя «Продавец посуды», 1778

Франсиско Гойя «Портрет королевской семьи», 1800

Франсиско Гойя «Портрет королевской семьи» (фрагмент), 1800

Франсиско Гойя «Портрет донны Исабель де Порсель», 1806

Франсиско Гойя «Портрет актрисы Антонии Сарате», ок. 1810-1811

Франсиско Гойя «Маха одетая», ок. 1803

Франсиско Гойя «Маха обнаженная», ок. 1797–1800

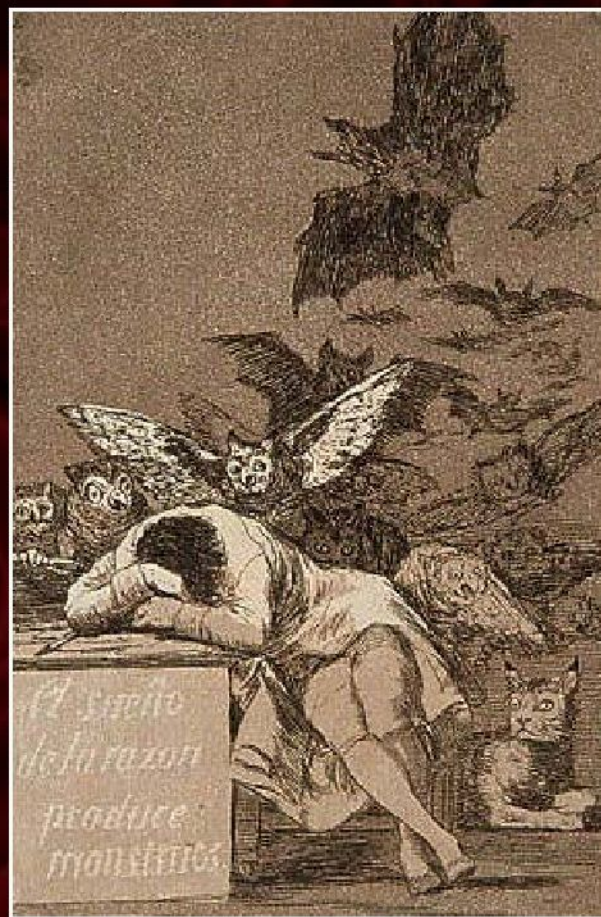
Графическая серия «Каприччос»

Франсиско Гойя «Сон разума рождает чудовищ»
(фрагмент), графическая серия «Каприччос», 1797-1798

В 1792 году художник тяжело заболел, в результате чего оглох.

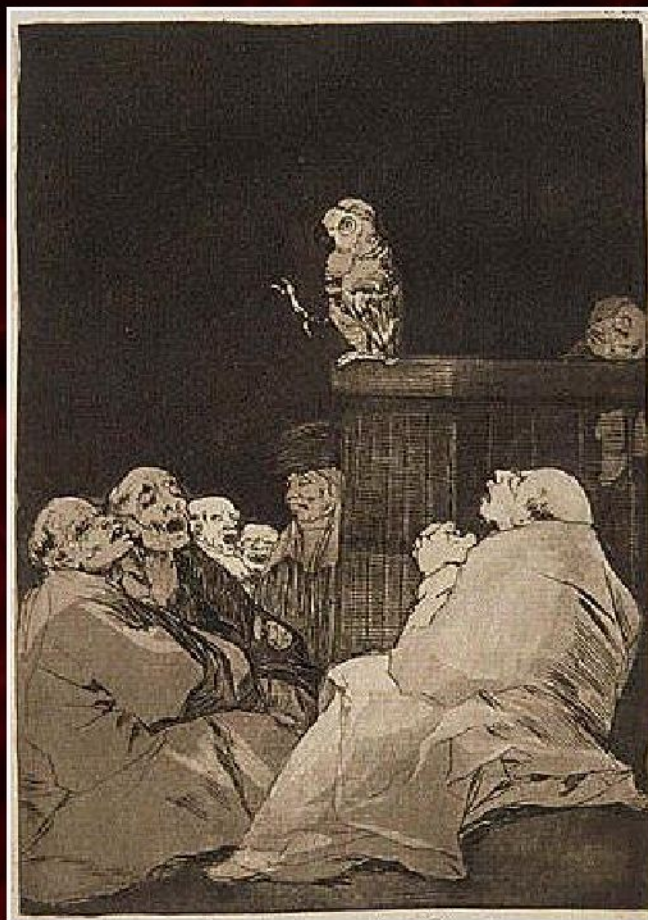
Начался новый этап его творчества. Весёлый и жизнерадостный живописец остался в прошлом, а его место занял страдающий, замкнувшийся в себе и в то же время зорко видящий чужое горе.

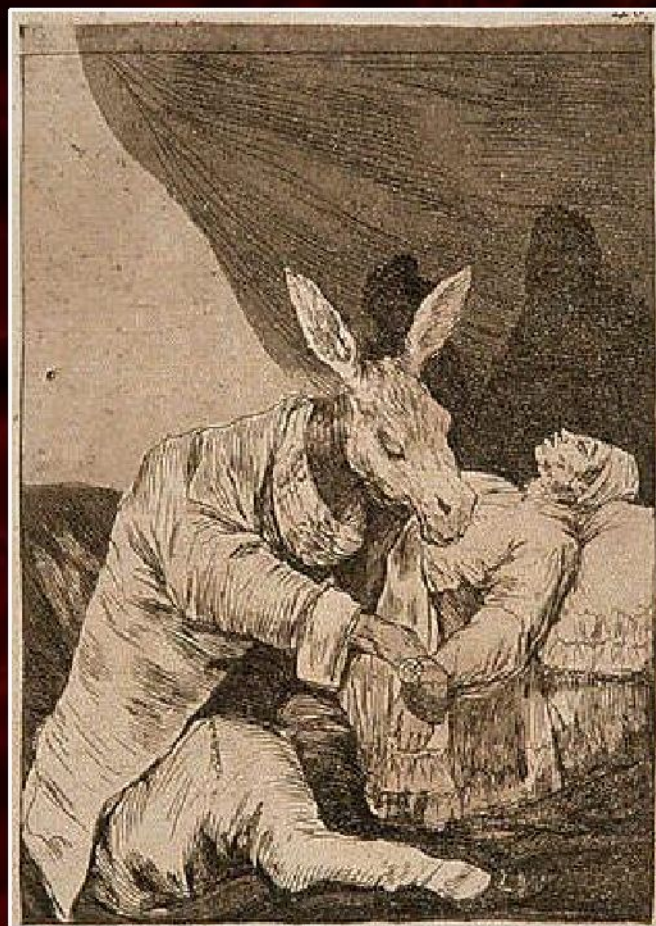
Франсиско Гойя «Сон разума рождает чудовищ», графическая серия «Каприччос», 1797-1798

Франсиско Гойя «Кто более предан?», графическая серия «Капричос», 1797-1798

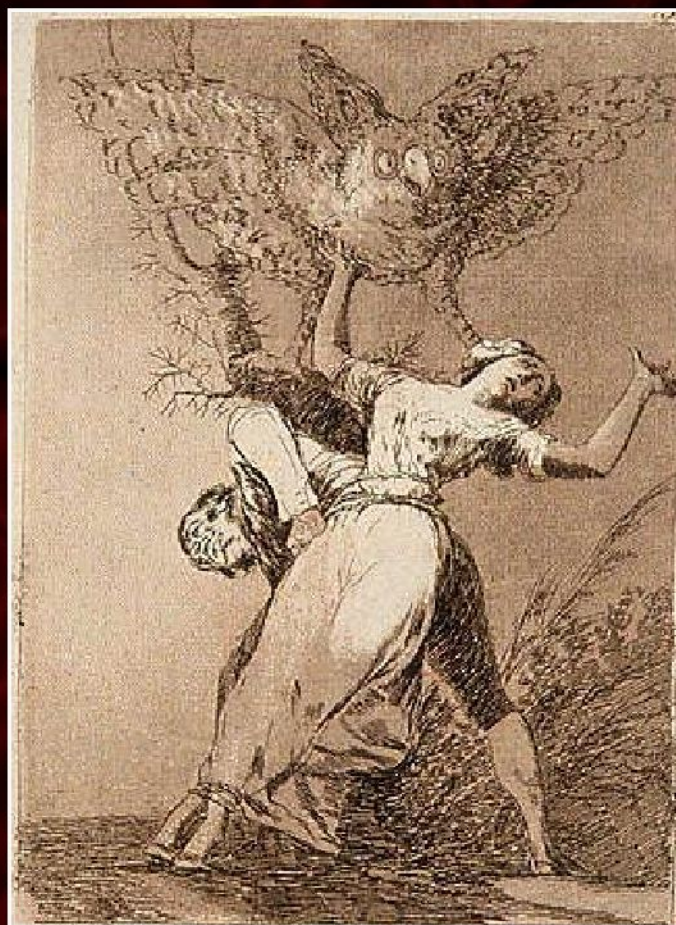
Франсиско Гойя «Какой златоуст!», графическая серия «Капричос», 1797-1798

Франсиско Гойя «От какой болезни он умрет?», графическая серия «Капричос», 1797-1798

Франсиско Гойя «Прекрасная наставница!», графическая серия «Капричос», 1797-1798

Франсиско Гойя «Неужели никто нас не развяжет!», графическая серия «Капричос», 1797-1798

Графическая серия «Бедствия войны»

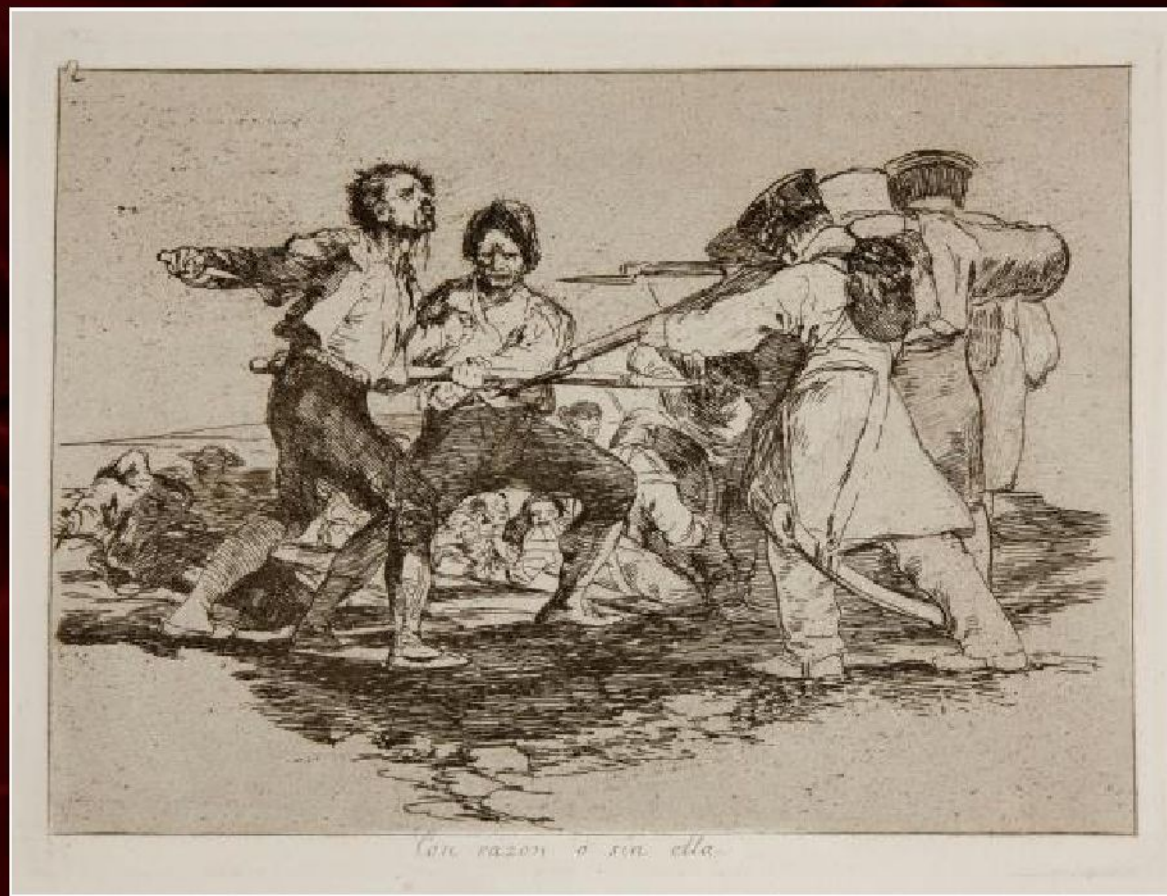

*Франсиско Гойя «Какое мужество!» (фрагмент),
графическая серия «Бедствия войны», 1810-1820*

В 1808—1814 гг. страну оккупировали войска Наполеона Бонапарта, что вызвало ожесточённое сопротивление испанцев, монархия Бурбонов рухнула, король Фердинанд VII отрёкся от престола и был изгнан; разразилась первая испанская революция.

Франсиско Гойя «Какое мужество!», графическая серия «Бедствия войны», 1810-1820

**Франсиско Гойя «Со здравым смыслом или без него?»,
графическая серия «Бедствия войны», 1810-1820**

Grande hazaña, con muertos.

**Франсиско Гойя «Потрясающий героизм! Против мертвецов!»,
графическая серия «Бедствия войны», 1810-1820**

Франсиско Гойя «Последствия», графическая серия «Бедствия войны», 1810-1820

Поздний период творчества Франсиско Гойи

Франсиско Гойя «Сатурн» (фрагмент),
из цикла росписей «Дома глухого», 1819-1823

Поздний период творчества Гойи связан с работой над монументальным циклом росписей в так называемом «Доме Глухого».

Гойе пришлось скрываться, опасаясь гнева инквизиции. В 1824г. Гойя покинул Испанию и отправился во Францию. Здесь он и умер, слепой, оглохший, забытый всеми.

Франсиско Гойя «Сатурн», из цикла росписей «Дома глухого», 1819-1823

Франсиско Гойя «Шабаш ведьм», из цикла росписей «Дома глухого», 1819-1823

Франсиско Гойя «Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде», 1814

Франсиско Гойя «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года», 1814

Искусство романтизма в Англии

Томас Филлипс «Портрет Уильяма Блейка», 1807

Уильям Блейк (1757—1827)

Творчество поэта и художника Уильяма Блейка обособлено в английском искусстве романтической эпохи.

Сам стиль отражает свойственное художнику уникальное мистическое видение мира, в котором сливаются воедино реальность и воображение. Мастер использовал фантастические образы, а также аллегорию и мистическую символику, отрицает традиционную композицию и перспективу.

Уильям Блейк «Геката», 1795

Уильям Блейк «Элохим и Создание Адама», 1795

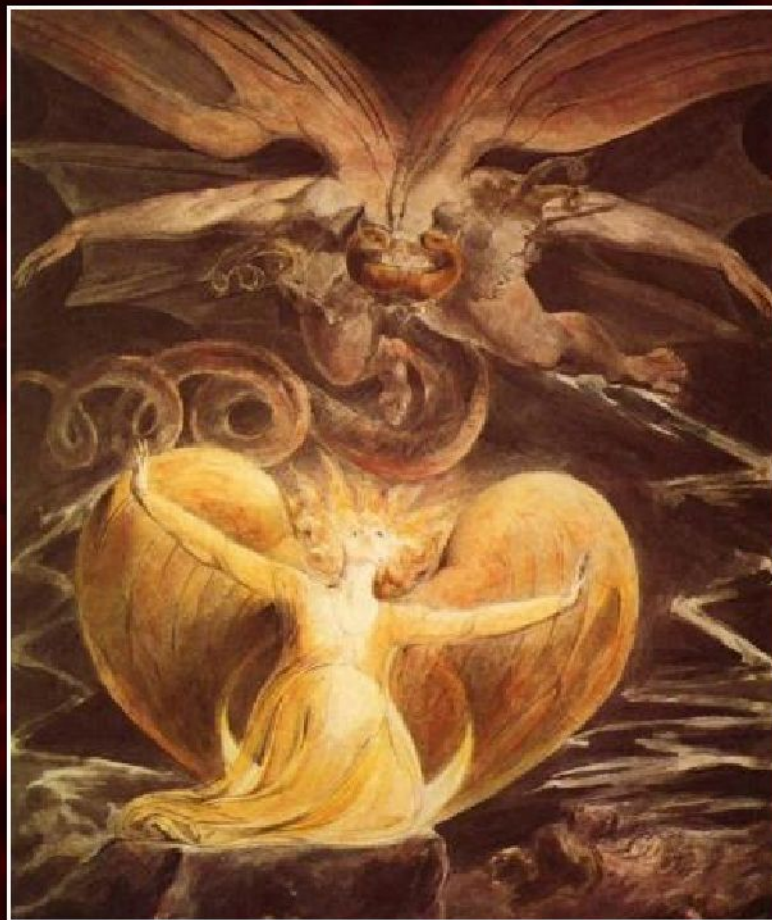
Уильям Блейк «Ньютон», 1795

Уильям Блейк «Сострадание»
(иллюстрация к «Макбет» Уильяма Шекспира), 1795

Уильям Блейк «Лестница Иакова» (Сон Иакова), 1800

Уильям Блейк «Большой красный дракон и жена, одетая в солнце», 1810

Уильям Блейк «Вихрь влюбленных»

(иллюстрация к «Божественной комедии» Данте Алигьери), 1824-1827

Особенности развития Английского искусства

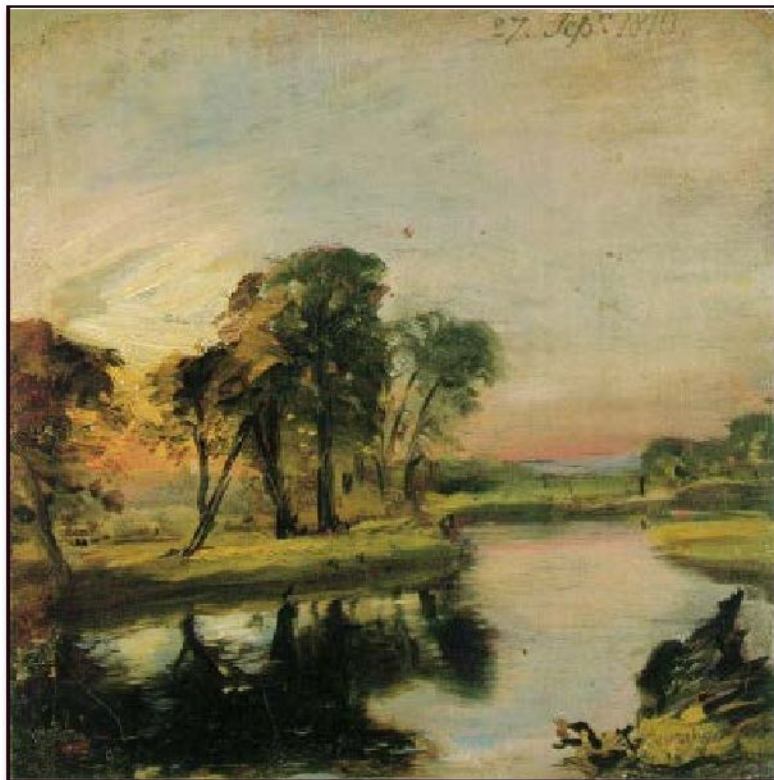

Уильям Тёрнер «Пожар лондонского Парламента», 1835

В английской живописи начала XIX в. главными представителями течения романтизма стали Констебль и Тернер.

Оригинальность английского романтизма, для которого характерно глубокое чувство природы, представленной не в статике, а в движении, и нередко дополненной присутствием человека, наиболее полно проявилась в жанре пейзажа.

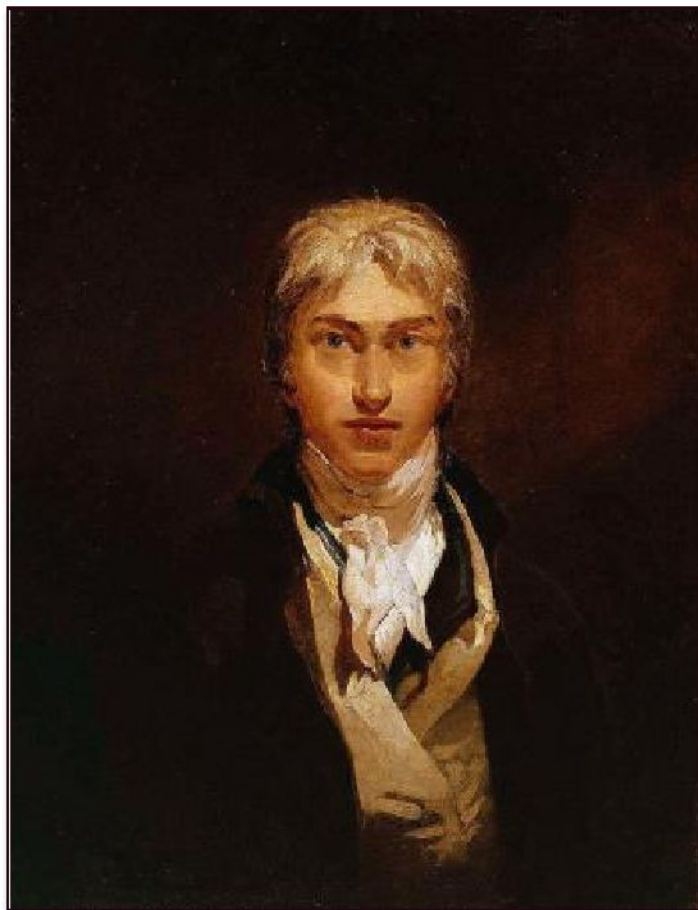
Европейский пейзаж первой половины XIX века

Джон Констебл «Вид на Стур», 1810

Пейзаж — сравнительно молодой жанр живописи. Обыкновенно пейзаж изображали лишь в качестве среды обитания персонажей. Длительный период времени пейзажные мотивы представляли собой обобщённые, сочинённые, идеализированные виды.

Расцвет пейзажной живописи ознаменовало развитие пленэрного пейзажа в XIX веке. Это значительно обогатило выбор мотивов, дало возможность художникам воплотить свои непосредственные эмоциональные впечатления в живописи.

Уильям Тёрнер «Автопортрет», 1799

**Уильям Тёрнер
(1775—1851)**

Крупный английский мастер романтического пейзажа, предшественник импрессионистов.

Тернер был пейзажистом всецело романтического склада, который смог постичь художественную передачу сил неукротимой природы. Его смелые по колористическим и световоздушным исканиям пейзажи отличаются необычными эффектами, красочной фантазмагорией сил природы.

Уильям Тёрнер «Кораблекрушение», 1805

Уильям Тёрнер «Снежная буря. Переход Ганнибала через Альпы», 1812

Уильям Тёрнер «Дидона, основательница Карфагена», 1815

Уильям Тёрнер «Пожар лондонского Парламента», 1835

Уильям Тёрнер «Последний рейс корабля „Отважный“», 1839

Уильям Тёрнер «Невольничье судно», 1840

Уильям Тёрнер «Невольничье судно» (фрагмент), 1840

Уильям Тёрнер «Невольничье судно» (фрагмент), 1840

Уильям Тёрнер «Невольничье судно» (фрагмент), 1840

Уильям Тёрнер «Дождь, пар и скорость», 1844

Ремси Ричард Рейнагл «Портрет Джона Констебля», 1799

Джон Констебл (1776—1837)

Английский художник - пейзажист, представитель романтизма. Один из первых художников стал писать этюды на пленэре.

Родился в семье мельника в деревне Ист-Бергхолт, расположенной в живописной Дедхемской долине на юго-востоке Англии. В 1795 г. уехал в Лондон, работал в гравёрной мастерской. В 1799 поступил в Королевскую Академию художеств в Лондоне, кроме того самостоятельно работал на пленэре.

Становление художника Джона Констебля

Джон Констебл «Белая лошадь», 1819

Живя постоянно в Лондоне, Констебл каждое лето приезжал в родные места и много работал с натуры. Он был первым художником XIX в., в творчестве которого этюд не менее важен, чем законченная в мастерской картина. Констебл писал маслом маленькие этюды, на которых показывал знакомые ему с детства места.

За картину «Белая лошадь» Констебл получил звание академика.

Джон Констебл «Вид на Дедхэм», 1808

Джон Констебл «Вид на Эпсом», 1809

Джон Констебл «Дом священника в Ист-Бергхолт», 1810

Джон Констебл «Мельница Флэтфорда. Вид со шлюза на Стуре», 1811

Джон Констебл «Ржаное поле близ Ист-Бергхолт на закате», 1812

Джон Констебл «Строительство лодки во Флэтворде», 1815

Джон Констебл «Залив Веймут», 1816

Джон Констебл «Шлюз и мельница в Дедхэме», 1818

Джон Констебл «Шлюз и мельница в Дедхэме», 1820

Джон Констебл «Пруд Бранч-Хилл в Хэмпстеде», 1819

Джон Констебл «Телега для сена», 1821

Джон Констебл «Собор в Солсбери», 1823

Джон Констебл «Скачущая лошадь», 1825

Джон Констебл «Лодка, проходящая через шлюз», 1826

Джон Констебл «Дождь над морем», 1828

Джон Констебл «Стоунхендж», 1835

Значение творчества художника Джона Констебля

Джон Констебл «Сцена на реке», 1837

Творчество Джона Констебля до XX столетия оставалось незамеченным на родине, но оказало огромное влияние на развитие французской живописи. Констебл во многом предвосхитил открытия импрессионистов.

За всю свою жизнь Констебл продал лишь 12 работ в Англии, тогда как во Франции за несколько лет продал почти 20 картин.

Домашнее задание

Франсиско Гойя «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года», 1814

Выполнить в рабочей тетради описание одного из известнейших произведений художника Франсиско Гойи.

Список использованных источников и литературы

1. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 7: Искусство. Часть 2. - М.: Аванта+, 2001.
2. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 37: История XIX – XX веков. Новое и Новейшее время. - М.: Аванта+, 2011.
3. Веймарн Б.В. Всеобщая история искусств: В 6 т. Том 5: Искусство XIX века. - М., 1964.
4. Вийранд Т. Молодежи об искусстве. - Таллинн, «Кунст», 1990
5. Даниэль С.М. Европейский классицизм. Эпоха Пуссена. Эпоха Давида. - СПб.: Азбука-классика, 2003.
6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. Выпуск II. - М.: Искусство, 1989.
7. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. - М.: Высшая школа, 2004.
8. История искусства. Т. II. Отв. ред. Е.Д. Федотова. - М.: Белый город, 2013.
9. Кастриа Ф., Дзуффи С. Современная живопись. В поисках свободы: от классицизма к авангарду. - М.: АСТ-Астрель, 2002.
10. Кузьмина М.Т., Мальцева Н.Л. История зарубежного искусства. - М.: Изобразительное искусство, 1984.
11. Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века. Классицизм и романтизм. - СПб.: Азбука-классика, 2009.
12. Сокольникова Н.М. История искусства в 2 томах. Том 1. - М.: Академия, 2009.
13. Томан Р. Классицизм и романтизм: архитектура, скульптура, живопись. - Köln: Konemann, 2001.
14. Янсон Х.В., Энтони Ф. Янсон. Основы истории искусств. - СПб: АОЗТ "Икар", 1996
15. ru.wikipedia.org
16. www.wikipaintings.org/ru/