

Романтизм в искусстве Франции начала XIX века

Автор: Ключкина Е.С. , преподаватель
МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово »

Романтизм во Французской живописи XIX века

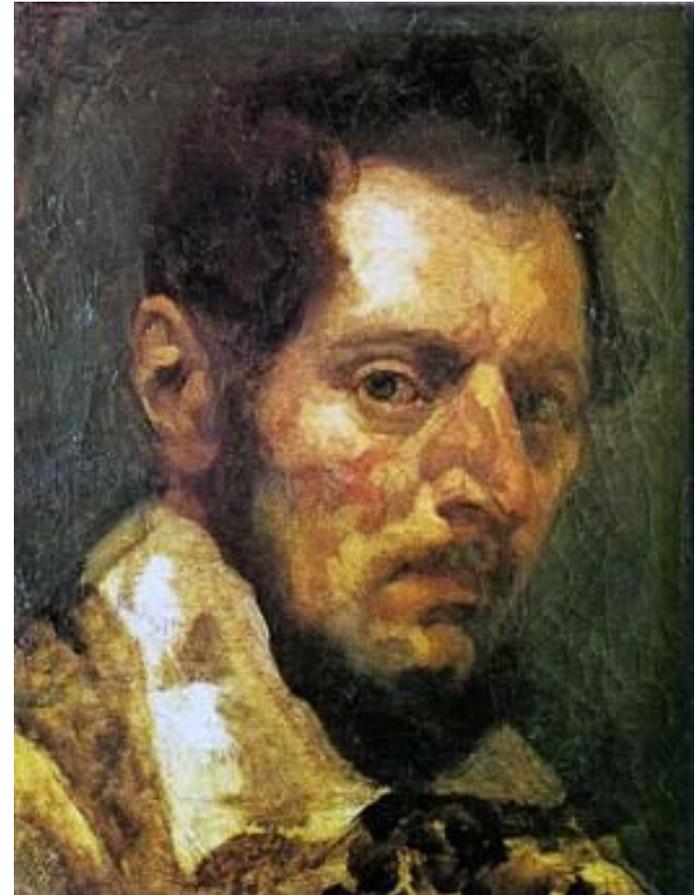
Романтическое направление в различных областях искусства возникает в Европе в виде отдельных явлений в конце 18 века. В начале второго десятилетия 19 века создаются уже группы художников, которые представляют это направление в искусстве различных стран. Наибольшего своего расцвета в изобразительном искусстве романтизм достигает в период 1820—1830 годов, а затем начинается длительный период спада и вырождения романтического направления.

Теодор Жерико (1798-1863)

- французский живописец, крупнейший представитель европейской живописи эпохи романтизма.

«Офицер конных егерей»(1812)

«Раненый кирасир»(1814)

«Бег свободных лошадей» (1817)

Плот «Медузы». (1819)

-
- В 1817 году Теодор Жерико, художник из Франции, отправился в Италию, где изучал искусство эпохи Возрождения. По возвращению домой он заинтересовался героическими сюжетами. В тот период художника взволновала реальная история о крушении фрегата «Медуза». Эти трагические события, когда из 140 людей живыми остались 15, стали подпочвой написания картины «Плот Медузы».
  - Всех персонажей Жерико поместил на ближний план. Уставшие, истощенные люди, находящиеся на плоту, заметили приближение судна. У каждого из них своя манера поведения. Одни полумертвые, а другие лишились рассудка и не реагируют на происходящее. Тех, у кого тлеет надежда на спасение, очень мало. Этот контраст фигур создает динамику композиции. К тому же, художник подчеркивает его освещением, которое падает на полотно сверху.
  - Впечатляют внушительные размеры полотна. Творческий почерк прорисовки изображений свидетельствует о том, что работа исполнена в манере классицистического стиля. А сюжетную основу относят к эпохе романтизма. Мастер кисти впервые показал красками смену состояний человеческой души и драматическое столкновение со стихийным бедствием. Цветовой спектр картины мрачноватый и строгий, светлые пятна виднеются лишь в некоторых местах.
  - Над своей работой Жерико трудился очень долго. Он тщательно прорисовывал каждую деталь полотна. Художник сделал неисчислимое количество набросков и зарисовок. Ответственно он подошел и к изображению настоящих участников происшествия, которым удалось выжить. Портреты доктора Савиньи и инженера Коррера живописец мастерски внес в композицию.
  - Появление картины «Плот медузы» вызвало огромный резонанс среди общественности. Некоторые восприняли ее как протест против существующего уклада политического характера. Акцент был сделан на том, что неопытного капитана «Медузы» приняли на судно по протекции, поэтому в том, что случилось, виноваты коррупционеры.
  - Несмотря на то, что критикой картина была принята сдержанно, она имела огромный успех в Англии, ведь этом шедевре Жерико впервые поднял тему человечности перед представителями романтизма. В 1824 году картина стала достопримечательностью Парижского Лувра.
-
-

«Скачки в Эпсоме»(1821)

- одна из немногих живописных работ художника, созданных во время его пребывания в Англии в 1821 году. В 1866 году картина была приобретена Музеем Лувра

Сумасшедшие (1822)

Сумасшедшая. Зависть
1822

Сумасшедший. Клептомания
1822

Сумасшедшая. Азарт
1822

-
- Серия портретов душевнобольных, написанная Жерико незадолго до смерти, сегодня считается одной из вершин французской живописи XIX века. Эти портреты художник написал для доктора Жорже, директора одной из главных парижских психиатрических лечебниц. Всего Жерико создал десять портретов. В 1828 году их разделили поровну. Пять портретов были отосланы в Бретань некоему врачу по имени Марешаль, и с тех пор о них ничего не известно. А пять остались в Париже, у доктора Лашеза... Теперь эти портреты разбросаны по разным музеям. Каждый из них иллюстрирует определенную «мономанию» (одержимость). Жерико написал самых разных сумасшедших — страдающих kleптоманией, страстью к азартным играм и прочими психическими расстройствами...
-
-

□ Картины из этой серии не были предназначены для продажи. Их не предполагалось показывать широкой публике, и этим объясняется их искренность и безыскусная простота. Фон и одежду Жерико лишь намечает, сосредоточивая внимание на лице душевнобольного. При этом художник не драматизирует болезнь, но подчеркивает ее признаки, а лишь честно констатирует то, что видит. Обстоятельства, при которых мастер получил заказ на портреты, загадочны. Принято считать, что их заказал Жерико директор парижской психиатрической клиники, предполагавший использовать их в качестве учебных пособий. Однако душевное состояние Жерико в последние годы жизни было весьма неустойчивым, и это дает основание предполагать, что художник сам наблюдался у доктора Жорже. Серию портретов, в таком случае, уместно рассматривать как плату за лечение или же как своеобразную форму психотерапии.

Эжен Делакруа (1798-1863)

- французский живописец и график, предводитель романтического направления в европейской живописи.

«Ладья Данте» (1822)

первая значительная картина, созданная французским художником Эженом Делакруа и одна из работ, которые, как считается, знаменовали собой переход от неоклассицизма к романтизму в истории западноевропейской живописи.

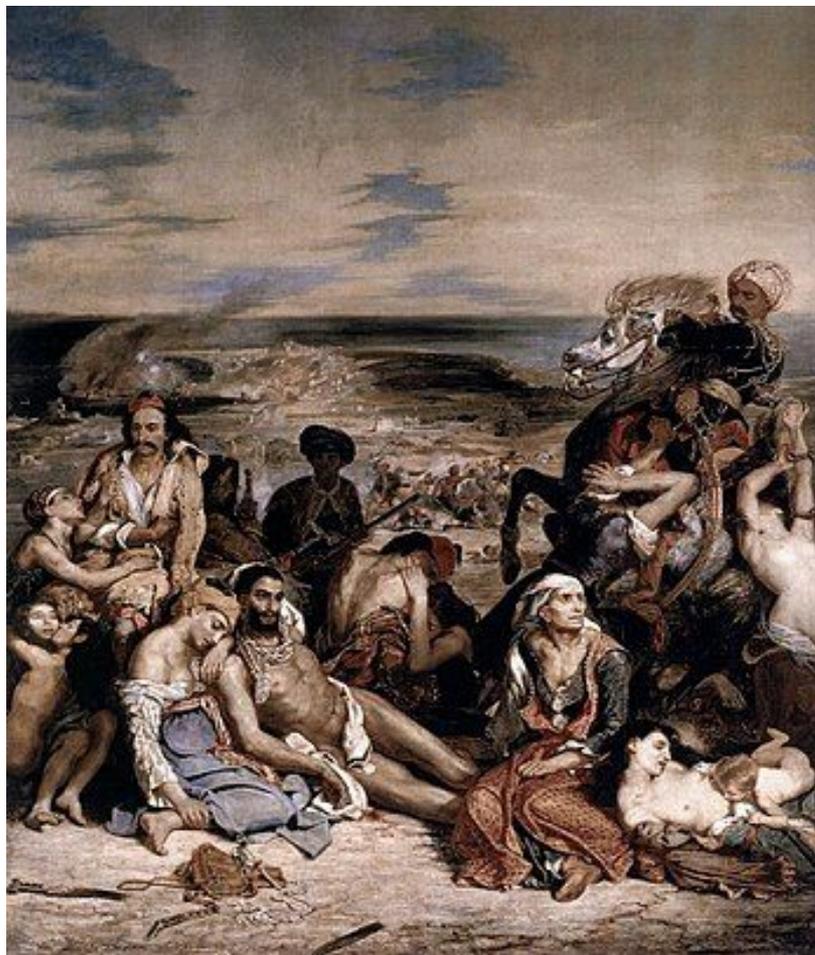

Плот «Медузы» (1819)

«Резня на Хиосе» (1824)

- вторая крупная работа художника. На полотне, высотой более 4 метров, изображены трагические события, произошедшие на Хиосе во время греческой войны за независимость от Османской империи 1821—1830 годов.

-
- Первой картиной Делакруа стала «Ладья Данте» (1822), выставленная им в Салоне. Впрочем, особого шума (подобного хотя бы тому фурору, что произвёл «Плот» Жерико), она не вызвала. Настоящий успех пришёл к Делакруа через два года, когда в 1824 году он показал в Салоне свою «Резню на Хиосе», описывающую ужасы недавней войны Греции за независимость. Бодлер назвал это полотно «жутким гимном року и страданию». Многие критики также обвинили Делакруа в чрезмерном натурализме. Тем не менее, главная цель была достигнута: молодой художник заявил о себе.
-
-

Восточная тема в произведениях Делакруа:

▣ «Смерть Сарданапала» (1827)

«Охота на львов» (1860)

«Алжирские женщины» (1834)

Отражение революционной борьбы

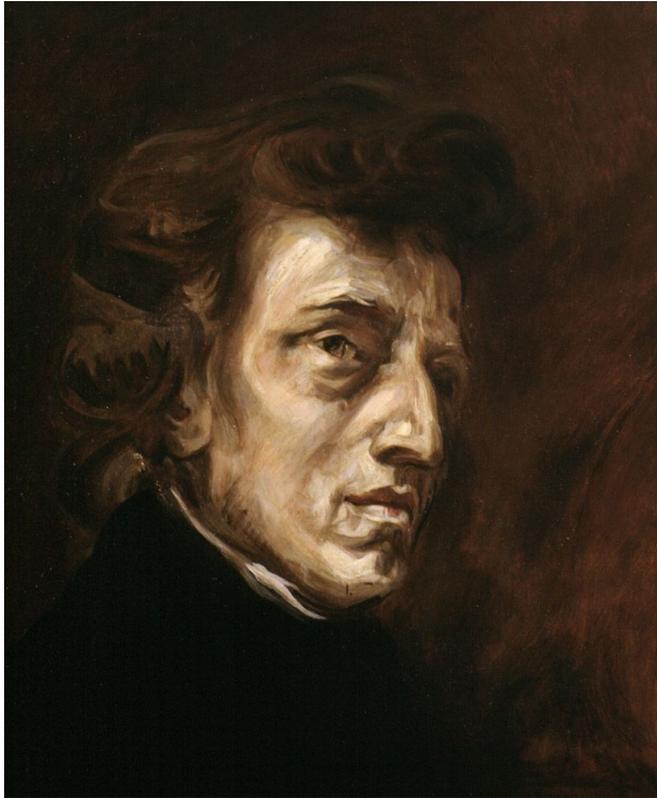
«Свобода, ведущая народ на баррикады» (1830)

- яркое отражении революционной борьбы в изобразительном искусстве.

Портреты современников:

✓ «Портрет Шопена» (1838)

✓ «Портрет Паганини»
(1831)

Франсуа Рюд (1784-1855)

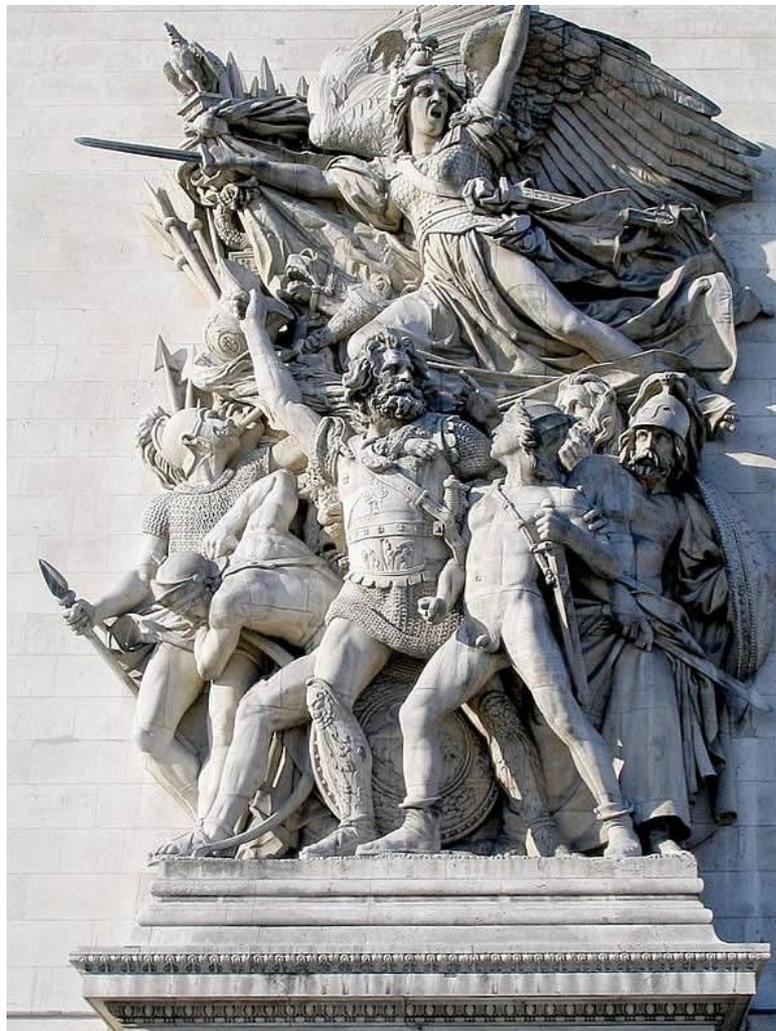
Крупнейший скульптор Франции романтической эпохи.

- Рюд был сыном ремесленника — его отец держал в Дижоне мастерскую по изготовлению каминных решеток. С восьми лет мальчик помогал отцу, постигая тайныковки и бронзового литья, а в шестнадцатилетнем возрасте начал заниматься скульптурой под руководством директора Дижонской Академии Ф. Девожа. В 1807 году

Революционный пафос и народность рельефной композиции
«Марсельеза» (1784-1855)

-
- Первоначальное и настоящее название барельефа — «Выступление в поход волонтеров 1792 года», но в историю мирового искусства он вошел как «Марсельеза» (после почти двадцатилетнего запрета «Марсельеза» прозвучала вновь во Франции именно в июльские дни 1830 года). Название это срослось с рельефом, так как в нем выражен тот же ритм, тот же захватывающий порыв, который увлекал когда-то за собой революционные армии. Центральные фигуры рельефа — зрелый воин, повторяющий призыв крылатой богини, и устремленный за ним обнаженный юноша, олицетворяющий саму чистоту и отвагу молодости. Их поступь тверда и устойчива; духовный порыв богини как бы обретает в них реальную силу. Остальные четыре фигуры дополняют и замыкают группу — движение, которое начинает справа старый солдат, слева завершается и уравнивается трубящим горнистом. Скульптор достиг подлинно музыкального звучания линий и пластических масс, впечатления многообразия и единства композиции, в которой богатство поз, жестов и ритмических отношений сочетается с единым, «сквозным» ритмом. При всей классичности своего скульптурного языка Рюд непосредственно соприкасается здесь с романтиками благодаря многоплановости рельефа, разнообразию фактуры и живописной игре света и тени. В дальнейшем Рюд уже не смог ни в одном из своих произведений достичь уровня знаменитой «Марсельезы». Его последующее творчество многообразно по тематике (памятники, надгробия, бюсты, религиозные и мифологические композиции) и неровно по художественному уровню.
-
-