

Романтизм в искусстве

Романтизм - принцип восприятия мира, predetermined обостренным ощущением разлада между идеальными порывами души и обыденной жизнью; направление в искусстве и литературе конца XVIII - первой половины XIX века, стремившееся к изображению исключительной личности в исключительных обстоятельствах.

ПОНЯТИЕ О РОМАНТИЗМЕ

романтик → последователь романтизма
→ идеалист-мечтатель

романтика → то, что содержит идеи и чувства, эмоционально возвышающие человека; условия жизни, обстановка, содействующие такому мироощущению

романтический → мечтательно настроенный
→ относящийся к романтизму

Главные эстетические принципы

- ▶ Неприятие реальной жизни
- ▶ Исключительность романтического героя
- ▶ Природа как выражение стихийного начала жизни, праобраз Свободы
- ▶ Культ прошлого: идеализация Античности и Средневековья
- ▶ Интерес к фольклору
- ▶ Экзотика дальних стран

Романтизм в живописи

Развитие романтизма в живописи протекало в острой полемике с приверженцами классицизма. Романтики укоряли своих предшественников в «холодной рассудительности» и отсутствии «движения жизни».

От классицизма к романтизму

Рассмотрите портрет: кого изобразил художник и в какой момент? Обоснуйте свое мнение.

Давид. «Портрет Наполеона в его рабочем кабинете».

Гро. «Наполеон на Аркольском мосту».

Изобразительное искусство романтизма

- ▶ Герой эпохи: портретная живопись
- ▶ В борьбе со стихией: пейзажная живопись
- ▶ Культ прошлого: интерес к фольклору, идеализация Античности и Средневековья
- ▶ Современная жизнь глазами романтиков
- ▶ Экзотика Востока

Исключительность романтического героя

- ▶ Внутренняя раздвоенность
- ▶ Одиночество в реальном мире
- ▶ Поиски идеала и мечты
- ▶ Жизнь в сфере эмоций и чувств
- ▶ Герой не преклоняется перед миром природы.
- ▶ Предметы усиливают, повторяют черты героя или оттеняют по принципу контраста.

Судьба романтического героя

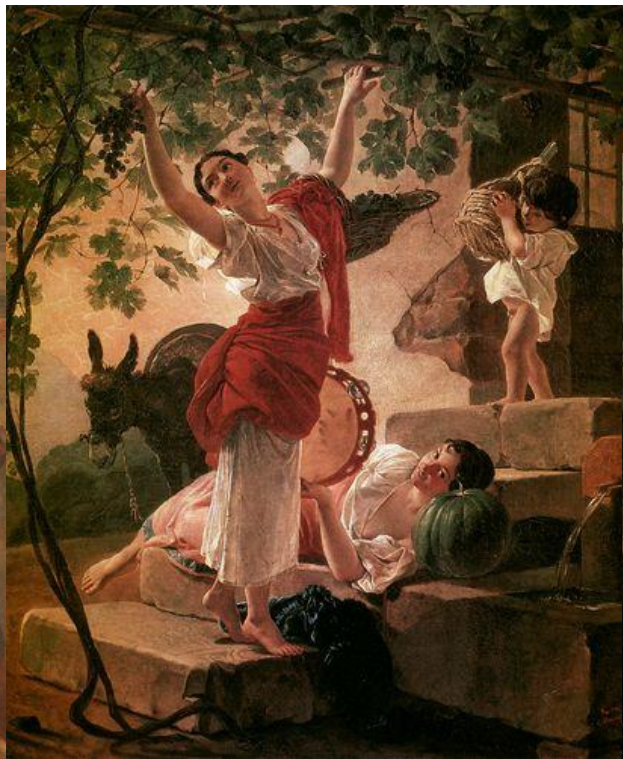
Судьба романтического героя чаще всего трагична: бросая вызов обществу, толпе, судьбе, всему миру, романтик оказывается одиноким, изгнанным, непонятым и часто в этом противостоянии с судьбой гибнет.

«Романтический герой». Вывод:

- ▶ Романтический герой - исключительная личность. Он велик своим духом, нежеланием мириться с обыденностью.
- ▶ Внутренний мир героя-романтика противоречив.
- ▶ Герой-романтик устремлён к своему идеалу, чаще всего недостижимому, а потому удел романтика - одиночество.
- ▶ Судьба романтического героя чаще всего трагична.
- ▶ Идеалом для романтика становятся свобода, яркие характеры национальной истории, фантастическое.

Карл Брюллов - один из наиболее ярких русских романтиков. Художника привлекали люди незаурядные, страстные, экзотически красивые.

Сравните живописные полотна Д.Левицкого, В.Боровиковского и К.Брюллова - что прежде всего подчеркивают в человеке классицист, сентименталист и романтик?

Портреты, созданные художником-романтиком Орестом Адамовичем Кипренским, исполнены психологической глубины, (портреты Е.С.Авдулиной, Е.Давыдова, А.С.Пушкина).

Алексей Венецианов наблюдал воочию крестьянский мир и отражал его на картинах - тихий, безмятежный, посвященный заботам о земле, подчиненный размеренному ритму.

ОСОБЕННОСТИ РОМАНТИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА

- изображение героя в необычных обстоятельствах
- произвольность композиции
- динамичность
- отсутствие четких контуров
- использование контрастных цветов
- необычность цветового решения

ГАЛЕРЕЯ РОМАНТИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА

Каспар Давид Фридрих
«Гибель во льдах»

Иван Айвазовский
Ледяные горы

Карл Брюллов Последний день Помпеи

Айвазовского «Девятый вал»

Уильям Тёрнер «Кораблекрушение»

Г. Гейне

Ф. Шиллер

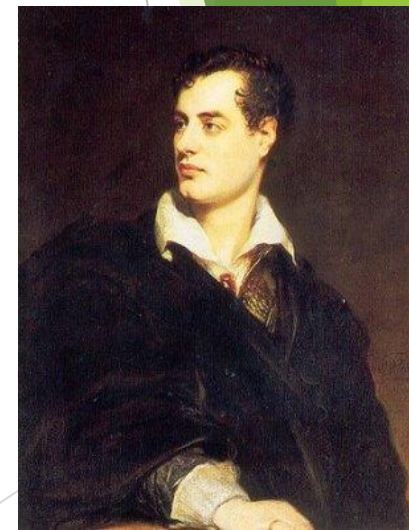
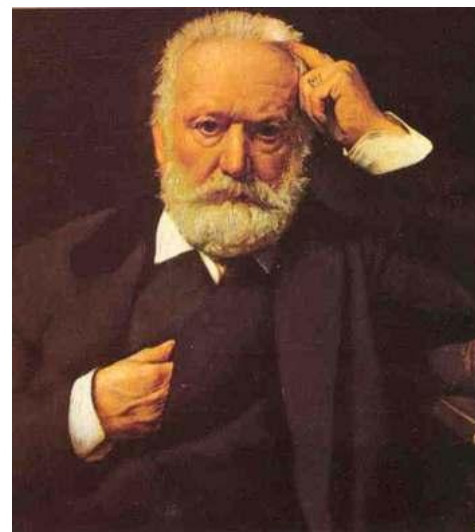
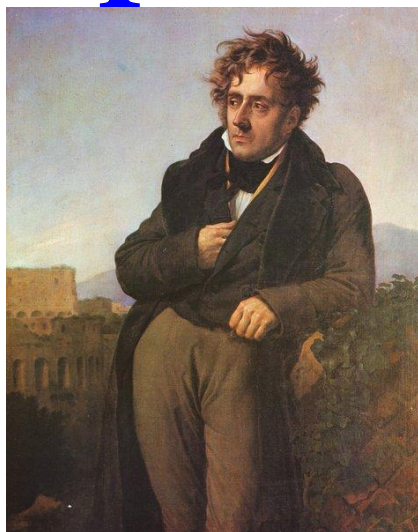
И. В. Гёте

Литературная галерея романтизма

Шелли

Р. Шатобриан

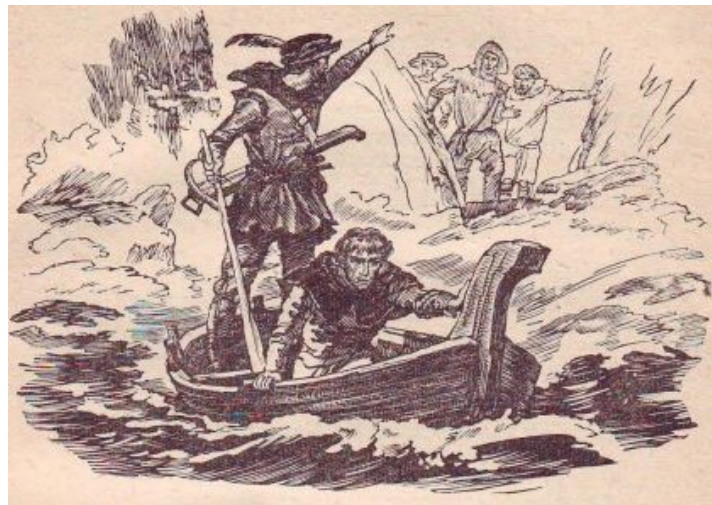
Дж. Байрон

В. Гюго

«Лорелай»

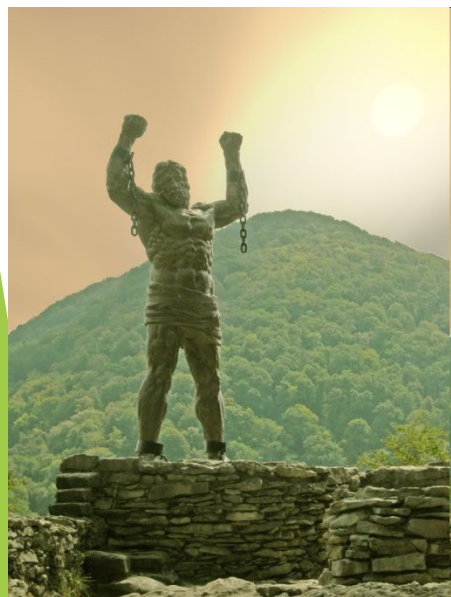

«Вильгельм Телль»

«Фауст»

Герои романтизма

«Освобожденный Прометей»

«Атола»

«Гаврош»

«Каин»

Слово в искусстве романтизма.

- ▶ Поэтическое слово служит передаче исключительного по силе и яркости чувства.
- ▶ Герои конфликтуют с обществом.
- ▶ Герой романтиков- сильная личность, человек высокой страсти, живущий стремлением к свободе.
- ▶ Тон повествования- взволнованный, лирический, эмоциональный.
- ▶ Краски сгущены, используется гротеск, символика, аллегория.

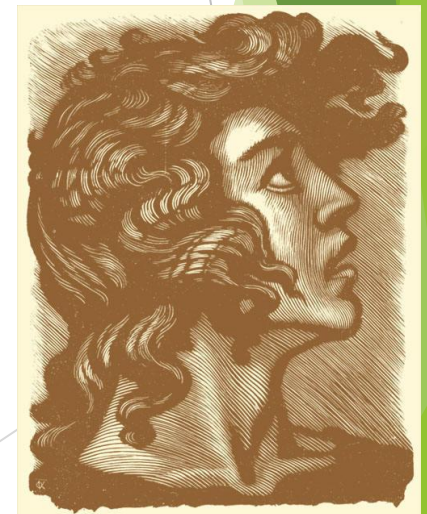
Русский романтизм

**Баллада
«Светлана»**

**Поэма
«Бахчисарайский
фонтан»**

**Поэма
«Мцыри»**

Архитектура эпохи романтизма

Вокзал в Петергофе
архитектор Николай Бенуа

Готическая капелла
парк Александрия Петергоф
архитектор Карл Шинкель

Платье в стиле «романтизм»

- ▶ В первой половине XIX века складывается новое художественное направление - романтизм. Происходит разрыв с классическим наследием античности и поворот к народным традициям европейского средневековья. Вкусы средних веков воскресли в украшениях и одежде

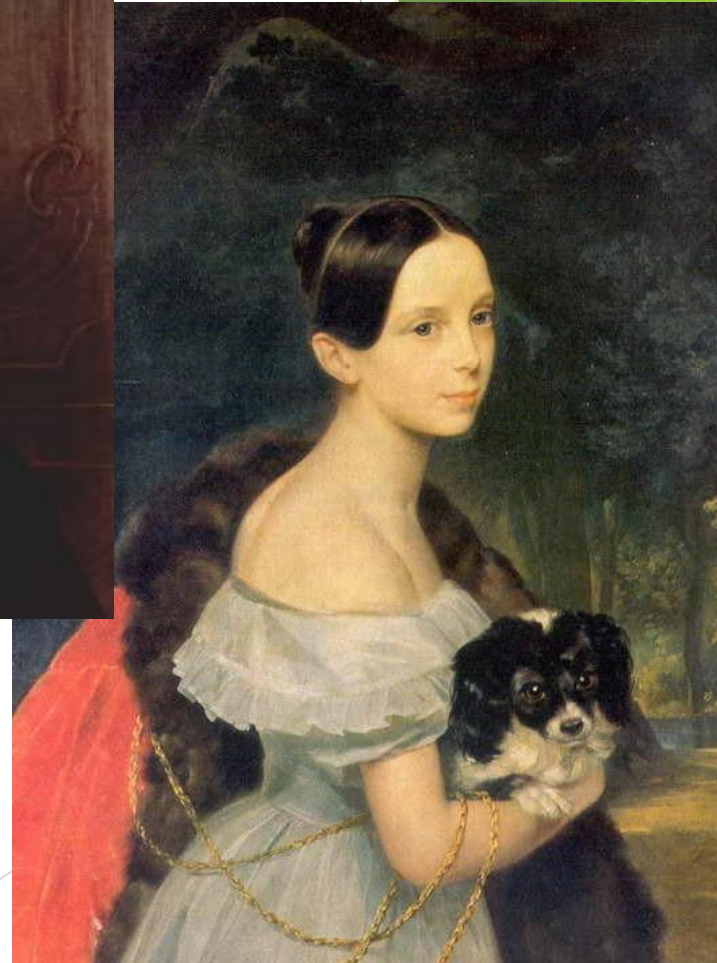
- ▶ В становлении новых идеалов моды немалую роль сыграли романы Вальтера Скотта, поэмы Байрона, картины Делакруа, музыка Бетховена и Шопена. В моде книжный герой, поэтому романтически настроенные женщины не расстаются с томиком любимого романа, носят его с собой в специальном кармане.

- ▶ Характерной чертой женского платья становится узкая талия и объемные рукава. Изящество талии композиционно подчеркивается таким деталями, как воротник, косынка, кружево

в интерьере

Романтика

