

Содержание:

image not found or type unknown

История

Несмотря на ранние попытки пионеров – Эль Греко, Эльсхаймера и Клода Лоррена, стиль, который мы знаем как романтизм, не наберет силу практически до конца 18 века, когда героический элемент неоклассицизма получил главную роль в искусстве того времени. Картины стали отображать героически-романтический идеал, основанный на романах того времени. Этот героический элемент в сочетании с революционным идеализмом, эмоциональностью, возник в результате Французской революции в качестве реакции против сдержанного академического искусства.

После Французской революции 1789 года, значительные социальные изменения произошли в течение нескольких лет. Европа была потрясена политическими кризисами, революциями и войнами. Когда лидеры встретились на Венском конгрессе, чтобы продумать план реорганизации европейских дел после наполеоновских войн, стало ясно, что надежды народов на свободу и равенство не были реализованы. Тем не менее, в течение этих 25 лет сформировались новые идеи, которые укоренились в сознании людей во Франции, Испании, России, Германии. Уважение к личности, которая уже была ключевым элементом в неоклассической живописи, развивалось и укоренялось. Картины художников выделялись эмоциональностью, чувственностью в передаче изображения личности. В начале 19 века, различные стили стали проявлять черты романтизма.

Цели

Догматы и цели романтизма включали:

- Возвращение к природе — примером чего является акцент на спонтанности в живописи, что демонстрируют картины;
- Вера в доброту человечества и лучшие качества личности;

- Справедливость для всех – идея была распространена в России, Франции, Испании, Англии.

Твердое убеждение в силе чувств и эмоций, которые доминируют над разумом и интеллектом.

Особенности

Характерные черты стиля:

1. Идеализация прошлого, доминирование мифологической тематики стала ведущей линией в творчестве 19 века.
2. Отказ от рационализма и догм прошлого.
3. Повышенная выразительность при помощи игр света и цвета.
4. Картины передавали лирическое виденье мира.
5. Повышение интереса к этническим темам.

Романтические художники и скульпторы, как правило, выражают эмоциональную реакцию на личную жизнь, в отличие от сдержанности и универсальных ценностей, пропагандируемых неоклассическим искусством. 19 век стало началом развития романтизма и в архитектуре, что подтверждают изысканные викторианские строения.

Основные представители

Среди величайших живописцев-романтиков 19 века были такие представители И.Фюссли, Франсиско Гойя, Каспар Давид Фридрих, Джона Констебль, Теодор Жерико, Эжен Делакруа. Романтическое искусство не вытесняло неоклассический стиль, а функционировало как противовес догматичности и жесткости последнего.

Романтизм в русской живописи представлен работами В.Тропинина, И.Айвазовского, К.Брюллова, О.Кипренского. Живописцы России стремились передать природу максимально эмоционально. Предпочтительным жанром среди романтиков был пейзаж. Природа рассматривалась как зеркало души, в Германии она также рассматривается как символ свободы и безграничности. Изображения людей художники помещают на фоне сельской местности или городского, морского пейзажа. В романтизме в России, Франции, Испании, Германии изображение человека не доминирует, а дополняет сюжет картины. Популярны ванитас мотивы, такие как мертвые деревья и заросшие руины, символизирующие

быстротечность и конечную природу жизни. Подобные мотивы имели место ранее в барочном искусстве: художники заимствовали работу со светом и перспективой в подобных картинах у барочных живописцев. Цели романтизма: художник демонстрирует субъективный взгляд на объективный мир, и показывает картину, отфильтрованную через его чувственность.

В разных странах Немецкий романтизм 19 века (1800 — 1850)

В Германии молодое поколение художников реагировало на меняющиеся времена процессом самоанализа: они отступили в мир эмоций, их вдохновляли сентиментальные стремления к идеалам прошлых времен, в первую очередь, средневековой эпохи, которая в настоящее время рассматривается как время, в котором люди жили в гармонии с собой и миром. В этом контексте, картины Шинкеля, например, «Готический собор на воде», являются репрезентативными и характерными для периода. По тяге к прошлому романтические художники были очень близки к неоклассицистам, за исключением того, что их историзм критиковал рационалистические догмы неоклассицизма. Неоклассические художники ставили такие задачи: смотрели в прошлое, чтобы оправдать их иррациональность и эмоциональность, сохраняли академические традиции искусства в передаче реальности.

Испанский романтизм 19 века (1810 — 1830)

Франсиско де Гойя был бесспорным лидером романтического движения искусства в Испании, его картины демонстрируют характерные черты: склонность к иррациональности, фантазии, эмоциональность. К 1789 году, он стал официальным живописцем испанского королевского двора. В 1814 году в честь испанского восстания против французских войск в Пуэрта-дель-Соль, Мадрид, и расстрела безоружных испанцев, подозреваемых в соучастии, Гойя создал одну из его величайших шедевров – «Третье мая». Известные работы: «Бедствия войны»,

«Капричос», «Маха обнаженная».

Французский романтизм 19 века (1815 — 1850)

После наполеоновских войн Французская республика вновь стала монархией. Это привело к огромному толчку романтизма, которое до сих пор сдерживалось доминированием неоклассиков. Французские художники эпохи романтизма не ограничивали себя пейзажным жанром, они работали в жанре портретного искусства. Наиболее яркие представители стиля – Э.Делакруа и Т.Жерико.

Романтизм в Англии (1820 - 1850)

Теоретиком и наиболее ярким представителем стиля был И.Фюсли. Джон Констебль принадлежал к английской традиции романтизма. Эта традиция была в поиске баланса между глубокой чувствительностью к природе и прогрессом в науке живописи и графике. Констебль отказался от догматичного изображения природы, картины узнаваемы, благодаря использованию для передачи реальности цветочных пятен, что приближает творчество Констебля к искусству импрессионизма. Картины Уильяма Тернера, одного из величайших английских художников романтизма, отображают тягу к наблюдению природы как одному из элементов творчества. Настроение его картин создается не только тем, что он изобразил, но и тем, как художник передал цвет и перспективу.

Романтический стиль живописи 19 века и его особые черты стимулировали появление многочисленных школ, таких как: Барбизонская школа, пленэрной ландшафтов, в Нориджская школа пейзажистов. Романтизм в живописи повлиял на развитие эстетизма и символизма. Самые влиятельные живописцы создали движение прерафаэлитов. В России и странах Западной Европы романтизм оказал влияние на развитие авангарда и импрессионизма.