

Занятие 10. Искусство классицизма, реализма, романтизма

XIX век – эпоха разрыва с традицией

1789 – 1794 Великая Французская Буржуазная революция

Архитектура Франции 18 века

Таможенные заставы

Королевская солеварня

Театр

Никола Пуссен. Танкред и Эрминия

Жак Луи Давид. Клятва в зале для игры в мяч

Жан Огюст Доменик Энгр. Апофеоз Гомера

Сатирический лубок

Офортные листы «Надо полагать, скоро это все закончится»

Обращение к исторической действительности в нескольких ракурсах

```
graph TD; A[Обращение к исторической действительности в нескольких ракурсах] --> B[Позитивная героизация актуально-исторических триумфальных событий АМПИР]; A --> C[Возведение в ранг художественного эталона обыденных сфер жизни человека РЕАЛИЗМ]; A --> D[Обращение к чувствам, эмоциям и переживаниям людей – современников РОМАНТИЗМ];
```

Позитивная
героизация актуально-
исторических
триумфальных
событий
АМПИР

Возведение в ранг
художественного
эталона обыденных
сфер жизни человека
РЕАЛИЗМ

Обращение к чувствам,
эмоциям и переживаниям
людей – современников
РОМАНТИЗМ

Задание 1. Реконструкция эпохи Ампир

Сделайте коллаж из архитектуры, предметов интерьера (часы, вазы и т д), мебели, моды и причесок

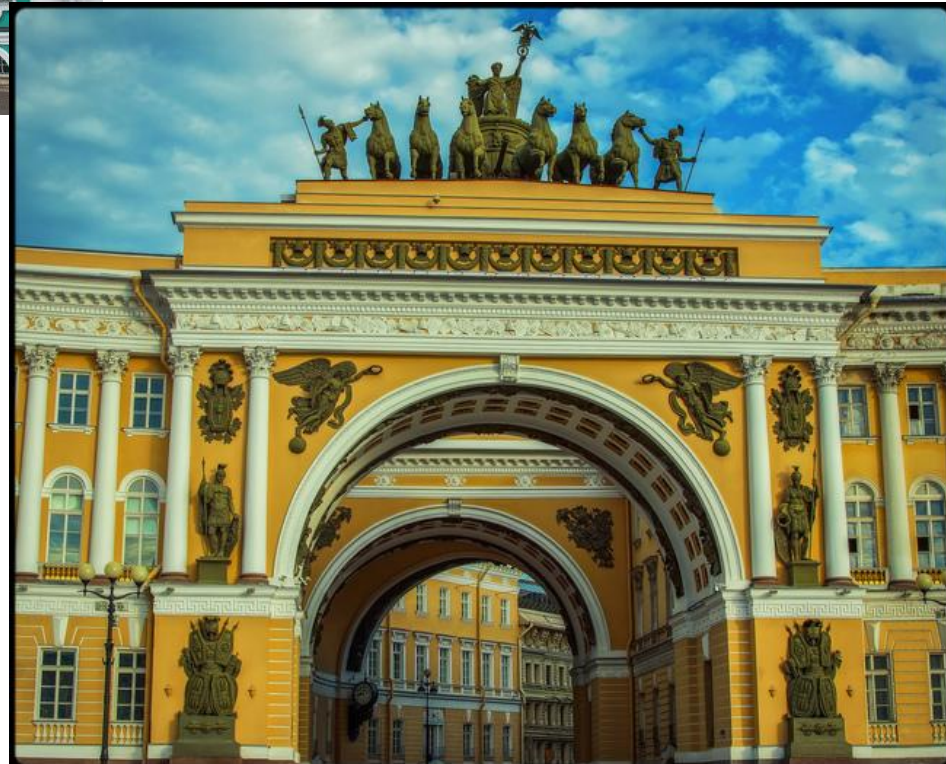
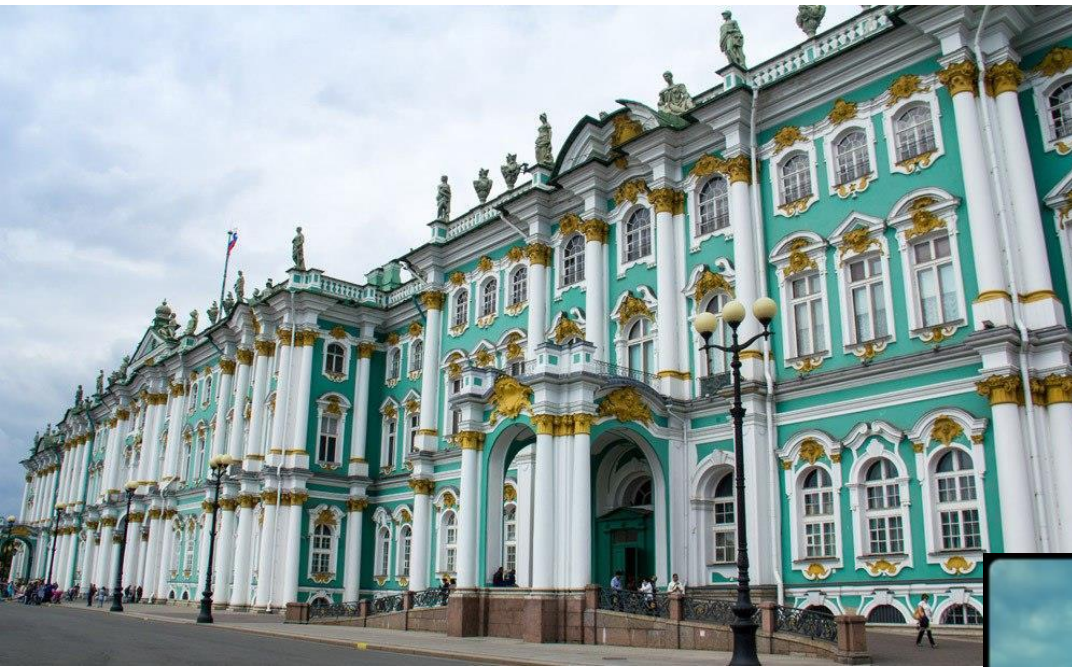

Вандомская колонна. 1806 - 1810

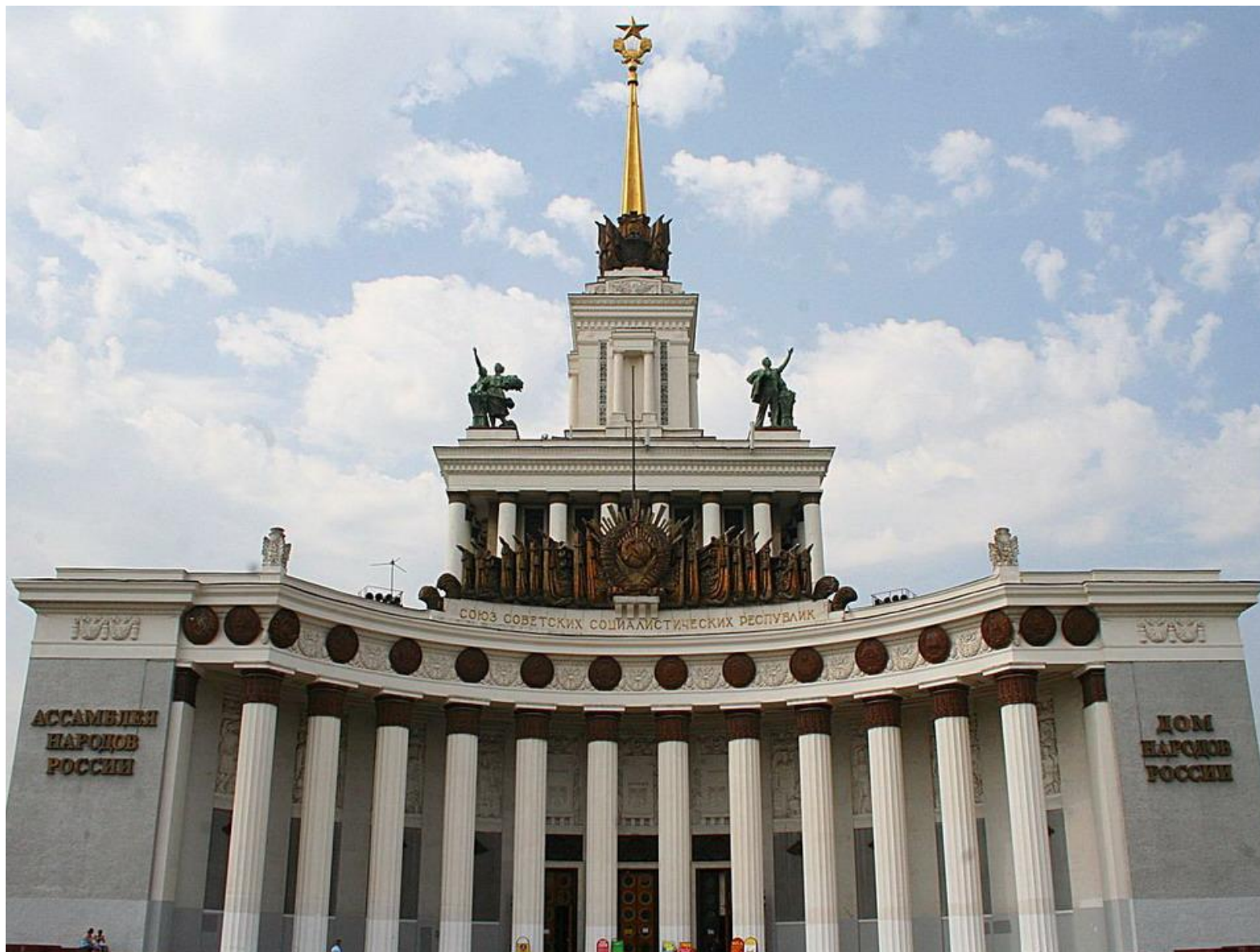

Церковь Сен Мадлен. П. Виньон

Барокко и Ампи́р

«Сталинский ампи́р»

Стиль ампир, известный своей торжественностью и помпезностью, возник в период эпохи Наполеона Бонапарта. Основной целью этого направления искусства стало восхваление имперской власти и самого императора, военные успехи и завоевания. Возвеличивание личности Наполеона и его побед проявилось в строительстве триумфальных арок,obelisks и колонн. Считается, что начало стилю ампир положил живописец Жак Луи Давид (Давид Жак Луи (David Jacques-Louis), французский живописец. 1748—1825гг.) Художник писал картины, возвеличивающие Наполеона, поклонником которого являлся, делал специальную мебель для императорского дворца.

Стиль ампир в архитектуре ориентируется на образцы зодчества времен Древнего Рима. Они служили примером для создания сюжетов и мотивов, воплощающих идею величия и мощи воинской силы и славы. Стиль заимствовал элементы римского зодчества: мощные портики, фронтоны с барельефами. Из декора ампир перенял рельефные изображения орлов, львов, копья, щиты, топоры, венки. Вместе с тем, в ампире присутствовали и элементы романтизма, они выражались в древнеегипетских мотивах, которые украсили архитектурные элементы строений.

Интерес к Египту должен был показать Францию как преемницу древних цивилизаций и империй, укрепить государственную идеологию.

Светлана Лисенкова

Ирина Алашеева

Триумфальная арка на площади Карузель, Париж

1803-1833 гг. Архитекторы Шарль Персье и Пьер Фонтен.

Вера Гопа

19 ноября 2018 г.

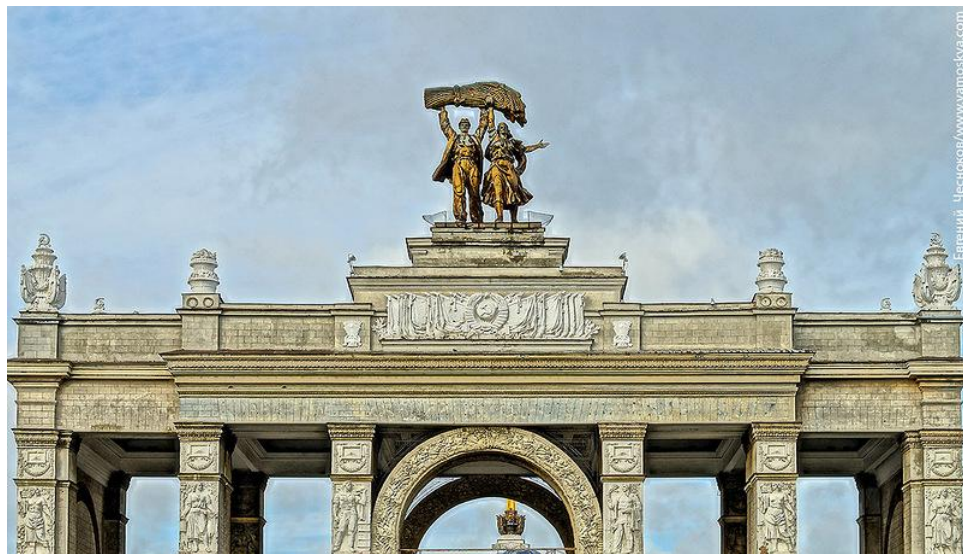

Рукият Михайлова

Ядвига Кирсанова

РОМАНТИЗМ

Марсельеза. Франсуа Рюд.

«Человеческий дух был раскован, считал себя вправе всему существующему противопоставить свою действительную свободу и спрашивать не о том, что есть, но что возможно»

Ф. Шеллинг. Философ

Романтизм (фр. *romantisme*) — идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца XVIII века — первой половины XIX века, характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы. Распространилось на различные сферы деятельности человека. В XVIII веке романтическим называли всё странное, живописное и существующее в книгах, а не в действительности. В начале XIX века романтизм стал обозначением нового направления, противоположного классицизму и Просвещению.

Развитие романтизма в живописи протекало в острой полемике с приверженцами классицизма. Романтики укоряли своих предшественников в «холодной рассудочности» и отсутствии «движения жизни». В 20-30-х годах работы многих художников отличались патетикой, нервной возбуждённостью; в них наметилось тяготение к экзотическим мотивам и игре воображения, способного увести от «тусклой повседневности». Борьба против застывших классицистских норм длилась долго, почти полстолетия. Первым, кому удалось закрепить новое направление и «оправдать» романтизм, был Теодор Жерико.

Ирина Алашеева

Теодор Жерико Бег свободных лошадей в Риме

Задание 2. Проиллюстрируйте черты романтизма работами разных художников

а) интерес к передаче эмоций,
переживаний и психологических
состояний человека

Алина Додонова

Делакруа. Резня на Хиосе.

Жерико. Офицер конных егерей.

Марина Родина

Эжен Делакруа Смерть Офелии

Христос на Генисаретском озере

Марина Огаркова

Делакруа. Паганини

Вера Гопа

Т. Шассерио. Казачка
возле тела Мазепы

Юлия Брейкина

1. Филипп Отто Рунге

Автопортрет «Мы втроем»

«Жена художника с ребенком»

В портретах этого живописца, через обработку черт лица и глаз, через контраст тени и света передаётся рвение художника продемонстрировать противоречивость личности, ее глубину и мощь чувствования. Благодаря пейзажу гиперболизированное и в меньшей степени умопомрачительное изображение деревьев, птиц и цветов. Рунге также пытался открывать многоплановость человеческой личности, её схожесть с природой, неопознанной и различной.

Валентина Погиблова

«Портрет женщины, одержимой карточной игрой», Теодор Жерико

«Портрет умалишённого, страдающего манией полководца», Теодор Жерико

Зарина Хайрутдинова

Б) любовь к причудливому и фантастическому:

Вера Гопа

Э. Делакруа. Летящий Мефистофель (по Гёте «Фауст»)

Дж. Коллиер. Леди Годива

Юлия Брейкина

2. Иоганн Генрих Фюссли

«Кошмар»

«Фальстаф в ванне»

Рисунок и техническое исполнение картин Фюссли небрежны; желание поражать необычайным нередко приводило художника к странностям в композиции, к вычурной театральности поз и движений изображенных фигур, а в колорите к резкости и неестественности.

Ольга Качурина

Уильям Блейк «Оберон, Титания и Пак с танцующими феями»

Тамара Мамедова

В) отражение внутреннего мира художника в его работах

Валентина Погиблова

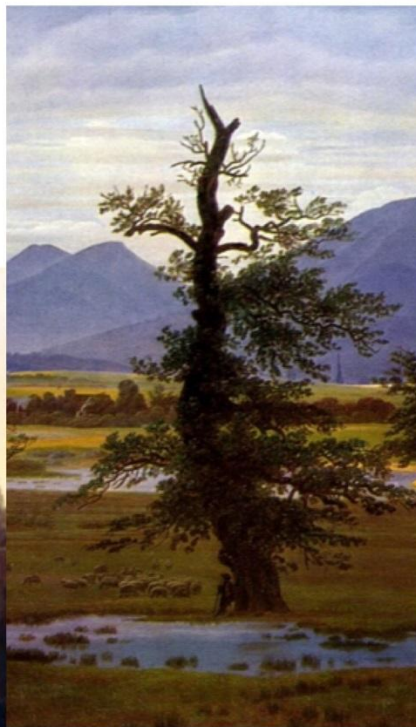

Каспар Давид Фридрих «Гибель надежды во льдах»

Каспар Давид Фридрих «Восход Луны над морем»

Рукият Михайлова

Марина Огаркова

Тёрнер. Свет и цвет. Утро
после потопа

Ирина Алашеева

Замок Карнарвон

Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер (англ. *Joseph Mallord William Turner*; 23 апреля 1775, Коvent-Гарден, Лондон — 19 декабря 1851, Челси) — британский живописец, мастер романтического пейзажа, акварелист. Предтеча французских импрессионистов.

Наталья Соболева

Гюстав Курбе «Отчаяние. Автопортрет» 1844-45 гг.

Гюстав Курбе «Автопортрет с черной собакой», 1841г.

Г) увлечение Востоком

Алина Додонова

Турок, курящий на диване

Делакруа. Мароканей седлающий коня.

Зарина Хайрутдинова

Ядвига Кирсанова

Фредерик Артур Бриджмен.

Вера Гопа

Т. Шассерио. Гаремная сцена. Купание мавританской женщины

И. Г. Фюссле. Царица фей Маб

И.Е.Репин
Негритянка

Задание 3. Сравните пейзажи
Клода Лоррена, Уильяма
Тернера и Камилля Коро.
Таким образом, вы запомните
основные черты пейзажной
живописи классицизма,
романтизма и реализма

Уильям Тернер. Вьюга. Пароход у входа в гавань.

Ядвига Кирсанова

Картина «Восход с морскими чудовищами» Уильяма Тёрнера имеет характер аллегорически-красочной фантасмагории, наполненной символами и полутонами. На картине изображен туманный ярко-жёлтый расплывчатый восход солнца над бурным серым морем. Скрывающиеся в левом нижнем углу розовые и красные завитки - это так называемые морские чудовища. Свет, действительно, несколько схож со свечением Лоррена, творчеством которого Тернер был восхищен в начале своего пути, но сама суть этого света-свечения тут совершенно другая, и функция другая- это не освещение, а один из агентов полотна, создающих плотность, динамику, составляющее действия.

Елена Булавкина

Клод Лоррен. «Морской порт»

Пейзаж Клода Лоррена как будто надуманный, скомпонованный. Он очень рационален и сух. Явно прослеживается следование правилам, канонам, существовавшим в период написания картины. Есть кулискость, 3х плановость, классическая трехцветка. На первом плане люди. Преобладают желто-коричневые оттенки. На среднем плане архитектура, бухта, корабли. Преобладающие цвета – зеленовато-желтые. На заднем плане – голубое небо.

Уильям Тернер. «Снежная буря. Переход Ганнибала через Альпы»

Уильям Тернер отбрасывает излишнюю детализацию. Он создал новый тип пейзажа, посредством которого раскрывал свои воспоминания и переживания. У романтических картин, как правило, есть своя аллегория, идея. В картинах скрыты намеки на особое значение (нечто видимое подразумевает нечто невидимое). На картине «Снежная буря. Переход Ганнибала через Альпы» - это аллегория того, что надежды одержать верх в противоборстве с природой и преодолеть врожденную слабость и противоречивость человеческой натуры напрасны. Здесь видно напоминание о том, какую шутку сыграла судьба с полководцем. Скрытая ирония адресовалась соотечественникам Тёрнера - жителям

Британской империи, предупреждая об опасностях, поджидающих их, если они, уподобившись Ганнибалу, будут ставить свои интересы превыше государственных. Этот намек был тем более уместен, что в тот период Британия находилась в состоянии войны с Наполеоном. Мысль о том, что гражданам своей страны стоит оставить в стороне корысть, тщеславие и роскошь в стремлении к общему благу.

Камиль Коро. «Лес Фонтенбло»

Пейзаж в реализме изображен в том виде, в котором он есть. Нет надуманности, нет идеи, нет следования канонам, просто лес, пейзаж. Не пейзаж, который оформляет сцены мифологии. Это просто пейзаж. Все естественное и настоящее.

Ольга Качурина

Черты пейзажной живописи классицизма Клода Лоррена: пейзаж не с натуры (придуманное художником идеальное, фантазийное пространство), античные декорации (напр., здания с колоннами), гармония и порядок в композиции (театральные «кулисы», напр.), фигуры людей используются только для оживления пейзажа. Пейзажи классицизма очень монументальны, в них отсутствует динамика.

В целом, классицизму свойственны строгая организованность, уравновешенность, ясность и гармоничность образов.

Черты пейзажной живописи романтизма Уильяма Тернера: его пейзажи дают представление о мощи природы в ее самых романтических и величественных проявлениях; пейзаж не с натуры; мазок очень экспрессивный и показывает направление движения вьюги; мало деталей (т.е. художник предоставляет возможность зрителю самому дорисовать детали в своем воображении); много динамики. Природа на его работах показывает внутреннее состояние человека. Силы природы неуправляемы, а человек не имеет возможности противиться своей судьбе.

Для художника важно, что бы зритель почувствовал момент борьбы, дрогнул под мощными порывами ветра. Центр композиции выделен с помощью более светлых тонов, а почти все пространство картин занимают темные тона. Движение идет вихреобразно в середину холста.

Камиль Коро, «Утро. Танец нимф»

Чертой пейзажной живописи Камиля Коро является то, что его картины написаны всегда в одной тональности (серебристо-серой). Из-за этого работы художника дают зрителю особое ощущение воздуха, будто они могут вдохнуть его в лесу, который изображен на картине. А так же на его работах мы видим настоящую, живую и реальную природу (настоящий лес, туман, влажный воздух).

В целом, в реалистичном пейзаже нет идеализации, канонов или повода что бы изобразить природу, есть просто любование ей. Художники стали изображать родные места где они выросли. Обычно, на таких работах детали прописаны до мельчайших подробностей, чувствуется жизненная обстановка.

В таких пейзажах нет ничего кроме созерцания и удовольствия, которое получал художник.

Общей тенденцией реализма было желание отойти от «идеального», как это было принято в изображении античной мифологии мастерами эпохи Возрождения. Таким образом, реалисты изображали обычных людей и ситуации, обычную природу.

Марина Родина

В своем идеальном пейзаже Лоррен достигает гармонии иллюзий и действительности.

Картина изображает мифическую легенду о похищении богами стада Адмета. Увлеченный музыкой Аполлон не замечает, как хитрый Меркурий угоняет его стадо. Восторженное настроение Аполлона выразительно передается посредством пронизанного светом пейзажа. В этом лирическом полотне Лоррена композиция построена так, что увлекает взгляд зрителя вглубь картины. Для этого изогнутая линия берега уходит вдаль. На заднем плане в предрассветной дымке виде красивый идиллический пейзаж с римским акведуком. В картине преобладают холодные тона. Расположение с обеих сторон картины на переднем плане деревьев создают эффект некоторой театральности происходящего, герои мифа предстают как действующие лица спектакля, где главное действующее лицо – природа, во всем ее великолепии. На эту мысль нас наводит масштаб изображенных фигур и ракурс их постановки (в пол оборота к зрителю).

Пейзаж с Аполлоном и Меркурием

Камиль Карро - очень тонкий колорист. Применяя оттенки тона в пределах одного цвета, он добился в своем пейзаже едва уловимых цветовых переходов, показывая богатство колорита.

В «Возе сена», вдруг, проглянувший после дождя солнечный луч, преображает окружающее.

Карро удается создать иллюзию жизни, передать на полотне трепет природы. Достигает он этого точнейшим соблюдением светотеневых отношений. Художник избегает ярких и резких тонов, предпочитая серебристо-серые или золотисто-коричневые оттенки, достигая особой изысканности цветовой гаммы.

Карро как представитель реализма, изобразил реальную жизнь и простых людей, а не идеальное прошлое, не идеализирует натуру. В качестве поэтичного образа выступает повозка на мокрой после дождя дороге. Все переливается и сверкает в этом скромном уголке природы: напоенные влагой земля и воздух, быстро движущиеся облака, трепещущие на ветру деревья. Изменчивую жизнь природы художник передает легкими мазками.

Жан Батист Камиль Карро

Воз сена

Тернер мастерски изобразил разгул стихии в огромном пространстве, мощь природы, рядом с которыми человек почти не заметен. Тернер не входит ни в какие временные рамки: его техника экспрессивных мазков похожа на технику импрессионистов. Значительную роль в этой картине играет снег, облака, туман. Явления природы как бы отодвигают людей и другие события на другой план. Изображение пространства занимает больше места нежели человек.

Переход Ганнибала через Альпы. 1812 год.

Контрольная работа

- 1) По каким признакам можно узнать ампирное здание?
- 2) Какие художники-романтики вам известны?
- 3) Кто создал серию работ с изображением сумасшедших людей?
- 4) Перечислите основные черты живописи романтизма.
- 5) К какому направлению принадлежит Уильям Блейк?
- 6) Что новаторского появилось в живописи Курбе
- 7) Благодаря какому художнику во Франции расцвел крестьянский жанр?
- 8) Кто писал национальный пейзаж в Англии, а кто во Франции?
- 9) Назовите самое важное отличие барбизонской школы.
- 10) Кто был ярким представителем критического реализма?

По каким признакам можно узнать ампирное здание?

Ампир относится к так называемым «королевским стилям», которые можно характеризовать театральностью в оформлении архитектурных построек и внутренних интерьеров. Особенность архитектурного ампира заключается в обязательном наличии колонн, пилястров, лепных карнизов и других классических элементов, а также мотивов, репродуцирующих практически без изменений античные образцы скульптуры, подобные грифонам, сфинксам, львиным лапам и тому подобным скульптурным конструкциям. Данные элементы располагаются в ампире упорядоченно, с соблюдением равновесия и симметрии. Художественный замысел стиля с его массивными монументальными формами, а также богатым декорированием, содержанием элементов военной символики, прямым влиянием художественных форм прежде всего Римской империи, а также Древней Греции и эллинизма, был призван подчёркивать и воплощать идеи могущества власти и государства, наличия сильной армии

Елена Булавкина

Какие художники-романтики вам известны?

Иван Айвазовский

Уильям Блейк

Франсиско де Гойя

Эжен Делакруа

Теодор Жерико

Джон Констебл

Каспар Фридрих

Генри Фузели

Франческо Хайес

Уильям Этти

Светлана Лисенкова

Кто создал серию работ с изображением сумасшедших людей?

. Серия из нескольких портретов душевнобольных, которая сегодня считается настоящей вершиной французской живописи XIX столетия, не принесла Теодору Жерико прижизненной славы: он писал своих «Сумасшедших» в последний, 32-й год своей недолгой и сумбурной жизни, преодолевая депрессию, отчаяние и адские боли после нескольких операций на травмированном падением с лошади позвоночнике. Должно быть, только таким и может быть художник романтического направления: горячим, импульсивным и подверженным чередованию периодов радостного подъема с месяцами самой чёрной меланхолии. Во всяком случае, Теодор Жерико, с творчества которого во французской, да и всей европейской живописи начинается романтизм, был именно таков. Изобразить разные виды человеческих маний – что может быть заманчивее для художника? Вполне вероятно, что увлечённость этой работой помогла Жерико хотя бы отчасти справиться с собственным душевным недугом. Всего портретов, изображавших разные виды помешательства, было 10, потом они разошлись по музеям и частным коллекциям, и в настоящее время из них известны лишь 5.

Ирина Алашеева

Перечислите основные черты живописи романтизма.

Художники черпали вдохновение не только из Библии, но и из литературы Средневековья и Возрождения; показывали внутренний мир человека и себя, художника; передавали эмоции и чувства; увлекались ориенталистикой; сочетали несочетаемое- возвышенное и низменное, вечность и мгновение

- Франция – романтизм с либерально-гражданской окраской. Передача эмоций
- Немецкий романтизм – показ внутреннего мира художника, меланхолия, переживания, осмысление
- Английский романтизм – природа и события (пожар, молнии, индустриализация и тп.) показывают внутренний мир человека, судьба захватывает человека

Поздний романтизм - прерафаэлиты

Марина Огаркова

К какому направлению принадлежит Уильям Блейк?

В творчестве Блейка, иллюстрировавшего акварелями и гравюрами собственные стихи («Песни неведения», 1789; «Песни познания», 1794; «Книгу Иова», 1818–1825; «Божественную комедию» Данте, 1825–1827 и другие произведения), ярко отразились тенденции романтизма в английском искусстве конца XVIII – первой четверти XIX века: тяготение мастера к визионерской фантастике, аллегоризму и мистической символике, обращение к смелой, почти произвольной игре линий, острым композиционным решениям. Блейк отрицает традиционную композицию и перспективу, изысканные линейные формы работ живописца вызывают представление о потустороннем мире. Сам стиль отражает свойственное художнику уникальное мистическое видение мира, в котором сливаются воедино реальность и воображение. Гравер и книжный иллюстратор по профессии, Уильям Блейк выразил свой талант в поэзии и в поразительных по воздействию мистических и символических картинах.

Светлана Лисенкова

Что новаторского появилось в живописи Курбе?

- Очень большой формат для обычной бытовой сцены. До Курбе на больших полотнах полагалось изображать сражения, эпохальные события.
- На картине -обычные люди, современники, знакомые самому художнику, а не герои Библии, персонажи из литературы и прошлых лет
- Никаких традиционных построенных композиций.
- Никаких смыслов и посланий, запечатленных в картине. Просто – событие, происходящее сейчас.

Таким образом, Курбе показал, что можно изображать то, что происходит вокруг, современность. Жизнь такую, какая есть.

Марина Огаркова

7) Благодаря какому художнику во Франции расцвел крестьянский жанр?

Крестьянский жанр расцвел благодаря Жану Франсуа Милле. Тема крестьянской жизни и природы стала главной для Милле. «Я крестьянин и ничего больше, как крестьянин», — говорил он о себе.

Наталья Соболева

Назовите самое важное отличие барбизонской школы

Важное отличие барбизонской школы состоит в том, что художники этого направления перестали писать пейзажи в студии и вышли на открытый воздух, на пленэр.

Ольга Качурина

Кто был ярким представителем критического реализма?

. Г. Курбе и О. Домье являются яркими представителями
критического реализма.

Валентина Погиблова