

Эволюция стилей в живописи европейских стран

Романтизм

mironovacolor.org > Статьи > **Эволюция стилей в живописи европейских стран. Романтизм**

Предыдущая часть - "Классицизм XVIII – начала XIX вв."

IN NOVA FERT ANIMUS

К новому устремляется душа
(ОВИДИЙ)

«Похоже на то, что первые слова «Метаморфоз» Овидия - девиз человеческого рода» - замечает остроумный Вольтер. Действительно, XIX век в истории европейских стран был богат переменами во всех областях жизни, и в том числе – в искусстве.

Великобритания и Нидерланды ещё в XVI и XVII вв. пережили буржуазные революции и вступили на путь развития капитализма. Во Франции это эпохальное событие состоялось в 1789 – 94 гг.

Искусство отреагировало на изменения общественного строя появлением нового направления – романтизма, быстро переросшего в стиль, противостоящий классицизму и его последней стадии – академизму.

Сторонники прогресса в культуре приветствовали новый стиль за его органическую связь с жизнью. По мысли И.В.Гёте: «Понятием романтизма охватывают всё, что есть в современности живого, и всё, что животворно в данный миг» [Л. 39, с. 445]. Гёте видит в романтизме путь развития «от манерности, рутины, педантизма к прочувствованному, свободомыслящему искусству» [Л. 39, с. 149].

Поэты, философы, художники XIX в. высказали много прекрасных слов о романтизме. «Это мистическое проявление нашего глубочайшего духа в образе, это вторжение мирового духа, это очеловечение божественного, одним словом: это предчувствие бесконечного в видимом и воображаемом и есть романтическое» [Л. 41, с. 160].

Все основные категории романтического искусства (и не только живописи, но также литературы, музыки и др.) противоположны категориям классического. Проиллюстрируем это небольшой таблицей.

Классическое

Романтическое

Эстетические категории

Аристократизм, высокий вкус	Демократизм, широкая популярность
Благородство, возвышенность	Зрелище жестокости, зверства, дикости
Прекрасная природа	Грозная, неумолимая стихия
Грация, изящество	Свобода, непредсказуемость жестов
Положительные эмоции	Пугает, поражает, шокирует
Утонченность	Грубая, беспощадная сила стихий
Красота	Безобразия разрушения, катастрофы
Любовь к древности	Стремление к новизне
Спокойствие духа	Страсти, бунтарство, борьба, мятеж

Философские категории

Утверждение истины	Фантазия, игра, гиперболизация, ирония
Общее, вечное, идеали	Единичное, частное, сиюминутное и Новизна, обновление сюжетов и средств.

Традиция
Рациональное начало
Человек – центр Вселенной

Иррациональное, мистическое,
таинственное
Ничтожество человека перед лицом стихий.

Композиционные категории

Порядок, мера, число	Случайность, чрезмерность,
Статика	бесконечность
Плоскостность (разделение на планы)	Динамика, стремительное движение
Умеренность контрастов	Пространственность (единство).
Классическая гармония цвета	Преувеличение или снижение контрастов.
	Цвет как средство выразительности.

Изменение стиля в искусстве неизбежно сопровождается изменениями образа самого Художника – его классовой принадлежности, темперамента, впечатлительности к реалиям жизни. Классицист – это чистое зеркало идеального мира античности, хранитель его (мира) заветов. Романтик – чувствилище природы, игральное страстей, поэт земного бытия.

Романтизм был широко распространён в искусстве стран Европы в первой половине XIX в. Приведём здесь пример творчества художников-романтиков из Германии, Франции и Англии.

Фридрих, Каспар Давид (1774 – 1840)

Родился в Грейсвальде (Германия), в семье ремесленника, пережил тяжёлое детство. Учился в Копенгагенской Академии художеств, затем работал в Дрездене. Много путешествовал по странам Европы. Изображал поросшие лесом горы Баварии, пустынное побережье Померании с человеческими фигурками, как бы затерянными среди природы. Широко использовал световые эффекты – сумрак, кровавые закаты и рассветы, контрасты света и тьмы, лунный свет.

□ Фридрих, Каспар Давид "Двое созерцающие луну"

«Фридрих воплощал стихийную мощь, грозную и почти мистическую беспредельность мироздания, тонкое созвучие сил природы движениям человеческой души, чувство прорыва в неведомое» - (из текста анонимного автора).

□ Фридрих, Каспар Давид «Северный Ледовитый океан»

□ Фридрих, Каспар Давид "Песчаные горы на Эльбе"

□ Фридрих, Каспар Давид "Утро"

В пейзажах Фридриха звучат также мотивы враждебности сил природы слабому человеческому существу, одиночества и щемящей тоски, предчувствие смерти. После припудренного холёного академизма немецкий Художник показал горькую правду жизни, и в этом мы видим его несомненную заслугу.

Эжен Делакруа (1798 – 1863)

Родился в Париже; отец – Шарль Делакруа, член конвента, министр, голосовал за смерть Людовика XVI.

Э. Делакруа учился в Париже в мастерской П.Н.Герена, где сблизился с Теодором Жерико. Изучал в Лувре старых мастеров (особенно Рубенса).

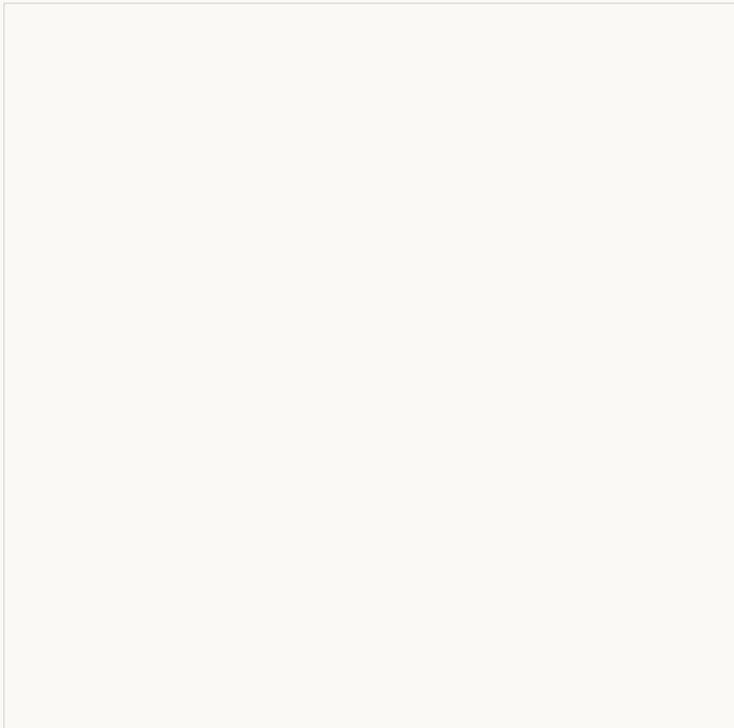
Уже в ранний период творчества ощущение сопричастности великим, изменяющим лицо мира событиям породило гражданский пафос и драматический накал произведений

Делакруа, сделали его в дальнейшем ярчайшим выразителем и главой романтизма во французском искусстве.

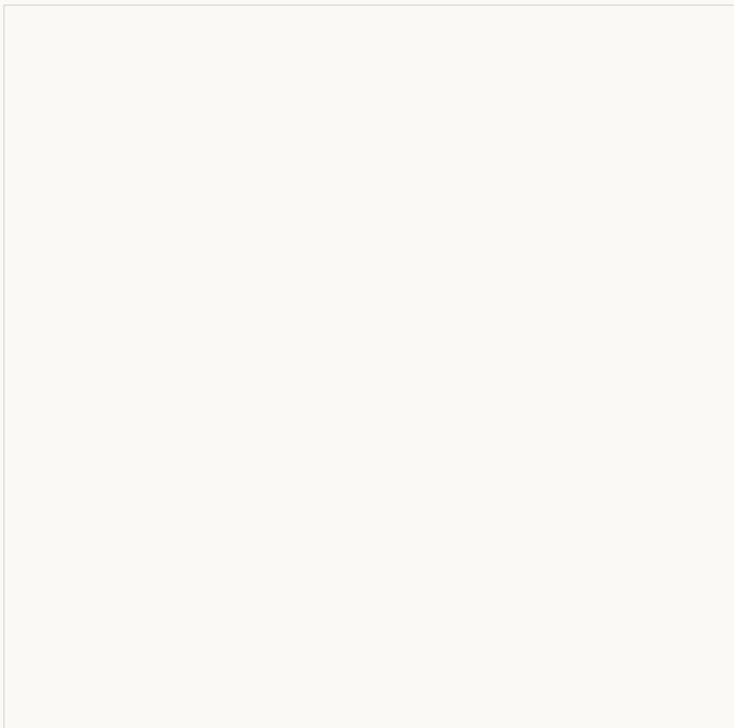
Полна напряжения и мрачного трагизма картина Делакруа «Ладья Данте» (1822 г.); духом активного протеста против жестокости и насилия, глубокого сочувствия к бедствиям греческого народа пронизана «Резня на Хиосе» (1823 – 1824), «Смерть Сарданапала» (1827 г.)

Эжен Делакруа «Резня на Хиосе»

Делакруа нередко черпал мотивы в произведениях У. Шекспира, И.В.Гете, Д. Байрона, Вальтера Скотта, обращался к событиям Великой французской революции и другим эпизодам национальной истории. «Битва при Пуатье» (1830 г.), «Свобода, ведущая народ» (1830). По-своему необычно трактовал Художник восточную тему: «Алжирские женщины» (1833 – 1834), увлекался изображениями яростной борьбы.

Эжен Делакруа «Свобода, ведущая народ»

Эжен Делакруа «Алжирские женщины»

Эжен Делакруа "Схватка арабских скакунов"

Эжен Делакруа был признанным предводителем романтического направления в европейской живописи. Его искусство отличается динамизм, свободная композиция, энергичный и экспрессивный рисунок, богатство колорита, и при этом – глубокая содержательность и сила убеждения.

Уильям Тернер (1775 – 1851)

Родился в Лондоне. Отец художника был мастером по изготовлению париков, а в конце 70-х годов открыл цырюльню. Мать его была душевнобольной.

В декабре 1789 г. 14-летний Уильям был зачислен в Королевскую академию (его экзаменовал Д. Рейнольдс). Основным методом обучения Тернера было копирование работ других художников. Особенно восхищал его Клод Лоррен; картина «Отплытие царицы Савской» вызывала в молодом художнике слёзы восторга.

В возрасте 24 лет Тернер был избран членом-корреспондентом Королевской академии. В 1801 г. он выставил в Академии картину «Море у Бриджуотера», которая имела шумный успех. В 1802 г. Тернер стал самым молодым художником, удостоившемся звания Королевского академика.

В последующие годы он стал профессором перспективы в Королевской академии, писал картины о наполеоновских войнах, побывал в Италии, где изучал работы Тициана, Тинторетто, Рафаэля.

Трудолюбие Тернера достойно удивления. После него осталось более 10 тысяч рисунков и набросков, не считая картин. Джон Рёскин назвал его «величайшим художником всех времён». Рассматривая картины Тернера, мы поймём восторг английского ученого, хотя и благоразумно воздержимся от категорических оценок.

□ Уильям Тернер "Автопортрет"

Это лицо молодого романтика. Анфас, строгая симметрия, всё прямое: пробор, нос, рот, взгляд. Большие глаза широко открыты: никаких скрытых мыслей, условностей, притворства – открытость характера и души, приятие жизни, какова она есть, наивность молодости. И только галстук и шарф завязаны с романтической небрежностью – это бунт против классической аккуратности.

□ Уильям Тернер "Извержение Везувия"

Дремлющая в земле демоническая сила вырвалась наружу, и люди поняли всё своё ничтожество перед лицом стихий. Строгая симметрия композиции и классическая цветовая гамма внушают мысль о закономерности хтонических катастроф и заставляют признать красоту и мощь этого явления.

□ Уильям Тернер "Мост в горах"

Головокружительное противопоставление величия горного массива и хрупкого моста – произведения рук человека. Голова зрителя кружится от зрелища человеческих фигурок, бредущих по узкой каменистой тропе, с которой так легко упасть в бездну, на дно ущелья, в ревущий водный поток.

□ Уильям Тернер "Похороны в море"

Моряк окончил свой путь – и мир погрузился в серо-чёрную мглу. Дымы пароходов наклонились, образовав крест над морской могилой человека.

И только вдали белеет призрак города и башни – образ посмертного блаженства души покойника. «Помни о смерти и умей ценить жизнь» - говорит эта картина.

□ Уильям Тернер "Пароход в шторм"

Ужасающая картина борьбы человека со стихией. Леденящий холод черно-синего

колорита. Свобода кисти, сравнимая только со свободой самой воздушной стихии. От этой картины до импрессионизма – один шаг (нужно только изменить отношение к жизни и природе).

□
Уильям Тернер "Белая гора"

Однако, у природы бывает и хорошая погода. На этой картине Природа улыбается и наслаждается покоем. Появляется самая оптимистическая гамма красок – оранжевая-голубая-белая. Вспоминается песня: «Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал».

Рассматривая живопись европейских романтиков, трудно удержаться от восторга перед силой их воображения и мастерством внушения высоких эмоций. Возникает вопрос – можно ли считать романтизм «буржуазным» стилем, поскольку он возник как ответ на запросы класса буржуазии, восходящего на историческую арену? Думаю, что ответ не может быть однозначным. Противостояние этого стиля классицизму и академизму – несомненный факт, но нельзя игнорировать и того факта, что романтизм опозитизирует действительность, то есть, говоря проще – приукрашивает и приподнимает её над правдой жизни, а это не свойственно «буржуазному» мировоззрению.

Искусство Каспара Фридриха, Эжена Делакруа, Уильяма Тернера можно назвать «бесклассовым», то есть «просто человеческим» в лучшем смысле этого слова. Потому и живёт оно в веках.

Продолжение следует.

Л. Миронова,
09.01.2017

<https://www.facebook.com/groups/186926684654453/>
<https://vk.com/club22691156>

[Задать вопрос Мироновой Л.Н.](#)

mironovacolor.org > Статьи > **Эволюция стилей в живописи европейских стран**

Copyright © 2004—2017 Миронова Ленина Николаевна, Иванов Дмитрий Григорьевич

Вопросы, комментарии и предложения высылайте по адресу: frosofco@gmail.com | [ВКонтакте](#) | [Facebook](#)