

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**Исторический жанр во французской романтической
живописи**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студента 5 курса 522 группы Института искусств
по направлению подготовки 50.03.03 «История искусств»

ФИРСОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2019 год

Введение

Исторический жанр - один из ведущих жанров изобразительного искусства, посвященный историческим событиям и деятелям, значительным явлениям в истории той или иной страны. Обращенный в основном к прошлому (порою и к глубокой древности), исторический жанр включает также изображения недавних событий, историческое значение которых признано современниками.

Основные произведения этого жанра - исторические картины, росписи, рельефы, круглая скульптура, графика. Исторический жанр часто переплетается с другими жанрами - бытовым (историко-бытовые изображения), портретом (изображения деятелей прошлого, групповые портретно-исторические композиции), пейзажем (так называемый исторический пейзаж), особенно тесно смыкается с ним батальный жанр, когда он раскрывает исторический смысл военных событий. В историческом жанре часто находят художественное выражение драматические столкновения реальных исторических персонажей, события классовой и национально-освободительной борьбы.

Исторический жанр в его современном виде сформировался полностью лишь в XVIII- XIX вв., но его зачатки известны с глубокой древности, когда воспоминания о реальных переселениях или войнах племен соединялись с фольклорным вымыслом и мифами.

В эпоху античности исторический был неотделим от мифологического жанра. История в сознании древних греков переплеталась с мифами, поэтому мифологические сцены в росписях ваз, в скульптурных рельефах люди воспринимали как изображение реальных событий далекого прошлого. Позднее греческие, а затем и римские историки начали осознавать историю как цепь подлинных событий и фактов.

В искусстве средневековой Европы исторические события изображались редко и условно. Место исторического жанра занял религиозно - мифологический. «Подлинной» историей человечества была «священная

история», изложенная в Библии. В эпоху Возрождения возникает научное понимание истории. Искусство постепенно освобождается от влияния церкви, складывается исторический жанр, появляются первые портреты исторических личностей, в религиозные сюжеты проникают исторические события.

Наибольшее развитие историческая картина получила в XVIII–XIX веках. В это время возрастает общественная роль исторической тематики. Идеологически-воспитательное значение исторического жанра заключается в том, что поступки древних или средневековых героев воспринимаются как урок общественной морали. Успехи археологии, интерес к истории культуры влекут за собой требования натуральности, воссоздания исторических фактов, событий и деталей. В мировоззрении художников-романтиков исторический жанр – это внутренняя потребность, субъективное переживание времени, утвержденное полной свободой творческой личности.

Цель выпускной квалификационной работы – проследить развитие исторического жанра во французской романтической живописи.

Задачи:

- выявить исторические и культурологические предпосылки формирования исторического жанра во французском искусстве начала XIX века;

- рассмотреть особенности романтизма как ведущего направления в искусстве начала XIX века:

- проанализировать исторические полотна Жана Антуана Гро, Теодора Жерико, Эжена Делакруа.

Методологическую основу работы составляют труды В.Г. Власова, Н.Н. Калитиной, Е. Кожинной, В.С. Турчина, А. Чегодаева.

Основное содержание работы

Первая глава посвящена рассмотрению основных исторических событий во Франции начала XIX в., их влияние на культурное развитие страны. Наиболее подробно останавливаемся на анализе социально-

политической обстановки во Франции и тенденций в развитии культуры. Отмечаем ведущую роль исторического жанра в живописи Франции, а также рассматриваем главные черты направления романтизма.

В начале XIX столетия искусство Франции переживает сложный и противоречивый этап своего развития, обусловленный историческими особенностями послереволюционного периода, когда буржуазия присваивала результаты великого общественно-политического переворота 1789-1794 годов, укрепляя свое господство и благосостояние за счет подавления демократических стремлений внутри страны и безудержной военной экспансии за ее пределами.

История Франции XIX столетия это решительные, четко обозначенные ориентиры, определяющие не только политическую историю страны, но и ее духовную эволюцию. Падение Империи оставило глубокий след в умах французской интеллигенции, даже той, которая была настроена по отношению к Наполеону недоброжелательно. Не стало Бонапарта, окончились истощавшие страну войны, но отречение Наполеона и провозглашение мира означало воцарение ненавистных Бурбонов, национальное унижение, позор. С этим трудно было смириться поколению, родившемуся в эту эпоху. Оно испытывало жесточайшее разочарование в окружающем их мире.

Начало XIX века насыщено большими переменами в жизни Франции. Эпоха революций и наполеоновских войн формирует определённые тенденции в развитии культуры: на смену классицизму приходит романтизм, способный передать всю гамму чувств героя, его внутреннее состояние. Среди жанров на первый план выходит пейзаж и историческая картина. Последняя фиксирует наиболее значительные эпизоды и события тех лет.

«Рубеж XVIII и XIX столетий характеризуется новым направлением в духовной культуре - романтизмом, возникшим на почве разлада идеала и действительности. Решающую роль в его зарождении сыграли Французская революция и эпоха Просвещения».

Эпоха Просвещения опиралась не только на разум, но и на эмоциональность в искусстве, что привело к возникновению романтизма. Романтизм (франц. Romantisme, от латинского romanum, римский от Roma - Рим) - одна из двух, наряду с классицизмом, основополагающих тенденций художественного мышления.

Романтизм как течение в художественной жизни получил распространение в разных странах Европы и вовлек в свою орбиту различные виды искусств. Он стал особым мировоззрением и образом жизни французской интеллигенции, не понятой обществом. В художественной жизни Франции первой половины XIX в. преобладал романтизм, отразивший разочарование в идеологии Просвещения. Романтизм был реакцией на результаты Великой Французской революции, не оправдавшей возлагавшихся на нее надежд. Столкновения непримиримых сил, конфликты и катастрофы, гиперболическое и сверхчеловеческое, необъятные, почти космические масштабы - это общая неутолимая потребность всего романтического поколения. «Безумная, пламенная, до крайности возбужденная, но благородная эпоха», - определяет это время Теофиль Готье. Все чувства здесь обострены до предела и находятся в непрерывном напряжении, любое переживание мгновенно принимает самые крайние формы и ищет себе обнаженного драматического воплощения, лихорадочные всплески энергии и порывы к действию сменяются безнадежной усталостью, апатией, - и всё это почти неизбежно окрашено мрачными тонами горечи и пессимизма. Самоубийства, сумасшествия, ранние смерти, безудержные страсти, отчаянные поступки - эти неперенные атрибуты современных романов подсказывались их авторам самой действительностью.

Для романтизма характерно противопоставление двух миров: реального и воображаемого. Реальная действительность рассматривается как бездуховная, негуманная, недостойная человека и противостоящая ему. «Прозе жизни» реального мира противопоставляется мир «поэтической реальности», мир идеала, мечты и надежды.

Романтизм стал первым художественным направлением, в котором со всей определённой проявилось осознание творческой личности как субъекта художественной деятельности. Романтики открыто провозгласили торжество индивидуального вкуса, полную свободу творчества. Придавая самому творческому акту решающее значение, разрушая препоны, сдерживавшие свободу художника, они смело уравнивали высокое и низменное, трагическое и комическое, обыденное и необычное.

Романтизм захватил все сферы духовной культуры: литературу, музыку, театр, философию, эстетику, филологию и другие гуманитарные науки, пластическое искусство. «Романтики впервые заговорили о синтезе искусства, о том, что все виды искусства по существу едины, только формы и материал выражения у них различны. Поэтому именно романтизму свойственно, чтобы музыка рассказывала содержание романа и трагедии, чтобы поэзия была музыкальна, чтобы живопись воспроизводила литературные образы»

Таким образом, начало XIX столетия ознаменовалось появлением нового направления в духовной культуре Франции – романтизма. Отражив разочарование в итогах великой французской революции, в идеологии Просвещения, романтизм выдвинул на первый план идею ценности человеческой личности, устремленности к независимости и безграничной свободе. Основа романтического мировосприятия - разрыв идеала и социальной действительности. Утверждение самоценности духовно-творческой жизни личности, изображение сильных страстей, одухотворенной и прекрасной природы, героики протеста или национально-освободительной борьбы, соседствуют у романтиков с мотивами скорби, одиночества.

Ранее всего романтизм проявился в литературе, а затем распространился на изобразительное искусство и музыку. В изобразительном искусстве выразилось характерное для романтиков внимание к внутреннему миру человека. Интерес к национальному прошлому и современным событиям во Франции способствовал развитию исторического жанра.

Во второй главе анализируется творческая деятельность ведущих живописцев-романтиков Франции. Прослеживается становление исторического жанра, выявляются особенности отображения исторических событий в полотнах Жана Антуана Гро, Теодора Жерико и Эжена Делакруа. Основное внимание уделяется революционной борьбе народа и наполеоновским войнам. Анализируются выразительные художественные средства: композиционные построения, колористические особенности, символика языка.

Жан Антуан Гро явился основоположником исторического жанра. Основное внимание художник уделял батальной живописи и историческому портрету. Наряду с современной тематикой художника привлекает тема востока. Главная идея его картин – прославление Наполеона Бонапарта, чей образ художник приравнял к образам легендарных героев. Гро - романтик, но его полотна реалистичны в передаче ужасов войны, героизма, бесстрашия и доблести солдат.

Творчество Жерико открыло новые пути романтизму в искусстве. Он стремился к реалистичной трактовке сюжета. Его интересовали монументальные эпические темы, образы героические и трагические, наполненные мощным протестом, привлекала тема военных походов Наполеоновской армии. Для художника важны драматические моменты наивысшего напряжения душевных сил: бурные атаки кавалерии, сцены битвы, гибель людей. В экстремальной ситуации раскрываются те черты, которые Жерико более всего ценит в военном: мужество, решимость, отвага.

Рассмотрев исторические полотна Делакруа, можно сделать вывод, что его произведения являются вершиной исторической живописи в творчестве французских романтиков. Он развивает тему жестокого противоборства человека и враждебной стихии, рока, которая является лейтмотивом всего романтического искусства. На первый план в его творчестве выходит тема освободительной борьбы народа. Конкретным событиям художник придавал более широкий, общечеловеческий смысл, искал в исторических полотнах

ответа на непреходящие вопросы бытия. Отличительной чертой Делакруа является введение в свои полотна аллегорических образов.

Заключение

Начало XIX века насыщено большими переменами в жизни Франции: борьба за власть, революционные события, наполеоновские войны. Исторические события оказывают влияние на развитие культуры этого периода: на смену классицизму приходит романтизм, способный передать всю гамму чувств героя, его внутреннее состояние, на первый план выходит пейзаж и историческая картина.

Романтизм отразил разочарование в итогах Великой французской революции, в идеологии Просвещения, выдвинул на первый план идею ценности человеческой личности, устремленности к независимости и безграничной свободе. Основа романтического мировосприятия – разрыв идеала и социальной действительности. Утверждение самоценности духовно-творческой жизни личности, изображение сильных страстей, одухотворенной и прекрасной природы, героики протеста или национально-освободительной борьбы соседствуют у романтиков с мотивами скорби, одиночества.

Ранее всего романтизм проявился в литературе, а затем распространился на изобразительное искусство и музыку. В изобразительном искусстве выразилось характерное для романтиков внимание к внутреннему миру человека. Интерес к национальному прошлому и современным событиям во Франции способствовал развитию исторического жанра, который особенно полно проявился в живописи.

Основоположником исторического жанра в романтическом искусстве Франции начала XIX века явился Жан Антуан Гро. Основное внимание художник уделял батальной живописи и историческому портрету. Наряду с современной тематикой художника привлекает тема исторической борьбы на востоке. Главная идея его картин – прославление Наполеона Бонапарта, чей образ художник приравнял к образам легендарных героев. Гро - романтик,

но его полотна реалистичны в передаче ужасов войны, героизма, бесстрашия и доблести солдат.

Творчество Теодора Жерико открыло новые пути романтизму в искусстве. Он стремится к реалистичной трактовке сюжета. Его интересовали монументальные эпические темы, образы героические и трагические, наполненные мощным протестом. Привлекала тема военных походов Наполеоновской армии. Для художника важны драматические моменты наивысшего напряжения душевных сил: бурные атаки кавалерии, сцены битвы, гибель людей. В экстремальной ситуации раскрываются те черты, которые Жерико более всего ценит в военном: мужество, решимость, отвага. Художественные формы в его картинах экспрессивны.

Эжен Делакруа - вершина исторической живописи в творчестве французских романтиков. Он развивает тему жестокого противоборства человека и враждебной стихии, рока, которая является лейтмотивом всего романтического искусства. На первый план в его творчестве выходит тема освободительной борьбы народа. Конкретным событиям художник придавал более широкий, общечеловеческий смысл, искал в исторических полотнах ответа на непреходящие вопросы бытия. Отличительной чертой Делакруа является введение в свои полотна аллегорических образов.

Таким образом, историческая тема занимает значительное место в творчестве французских художников – романтиков. Их привлекают, главным образом, события наполеоновских войн и революций. В то же время художники по-разному трактуют их. Если Гро изображает военную элиту наполеоновской армии, наделяя эти полотна пафосом победителей, то Жерико интересны герои иного склада – офицеры, простые люди в самый решающий момент борьбы. Делакруа же вводит аллегорические образы, наделяя их широким, общечеловеческим смыслом.

При всем разнообразии субъективных трактовок для исторических произведений характерны: необыкновенная динамика композиций, раскрытие событий сквозь призму переживаний авторов, художники

конкретным историческим событиям придавали более широкий, общечеловеческий смысл, искали ответы на непреходящие вопросы бытия.