
РОМАНТИЗМ

Романтизм – идейное и художественное движение в Европейской культуре конца XVIII – 1-й половины XIX в.

Эпоха буржуазных революций, политических и экономических переворотов в Европе.

Критичность по отношению к современной действительности

Особый вид мировоззрения

Одно из наиболее сложных и внутренне противоречивых явлений в истории культуры.

Разочарование в идеалах Просвещения, в результатах Французской буржуазной революции 1789 г.

**Пессимистический взгляд на общественное развитие
Умонастроения «мировой скорби»**

Стремление к гармонии миропорядка

Отрицание рационализма и механицизма

**Сохранение основополагающих понятий предшествующей эпохи:
-«естественный человек»**

-взгляд на природу как на великое благое начало

-стремление к справедливости и равенству.

В художественной культуре:

крушение надежд на свободу, всеобщий мир и общественное благополучие

Основные мотивы:

«крушение иллюзий»

«двоемирие»

Мир распался на категории, противопоставленные друг другу:

жизнь земная и жизнь вечная

Бог и дьявол

герой и толпа

настоящее время и далекое прошлое

прекрасное и уродливое

идеал и обыденность.

Новое понимание личности:

яркая индивидуальность, непохожесть

одинокая

непонятая

бунтующая (активно или пассивно)

исполненная гордыни

бросающая вызов Богу, обществу, толпе.

Романтизм - сначала в литературе (термин введен Новалисом).

До XVIII в. романтизм - особенности литературных произведений, написанных на романских языках:

занимательность

множество приключений и событий

В конце XVIII в. «романтическое»:

не только как авантюрное, занимательное, но и как

старинное

самобытно народное

далекое

наивное

фантастичное

духовно возвышенное

призрачное

удивительное

пугающее.

Музыка.

«Исповедь души»

«звучащая автобиография»

«симфонический, вокально-песенный, фортепьянный дневник» (И.И. Соллертинский)

Музыкальный романтизм – второе десятилетии XIX в.

Термин «**романтическая музыка**» принадлежит **Э.Т.А.Гофману**.

«**Синтетические**» жанры:

опера

программная музыка

романс-песня.

В области инструментальной музыки:

фортепьянная миниатюра

В живописи:

портрет

Автопортрет

Продолжение романтизма – в более поздних стилевых направлениях:

мистицизм и сложный аллегоризм – в **символизме**

повышенная эмоциональность и импульсивность – в **экспрессионизме**.

Германия

Раздробленная страна

Однако именно в Германии складываются многие философские школы и учения – она не способна на активные и решительные действия, но обладает мощным идейным потенциалом.

Для немецкого романтизма характерны:

меланхолия

созерцательность

мистико-пантеистические настроения

обращение к мифам, легендам, преданиям и сказаниям своего народа

Э.Т.А.Гофман: сказки, использует мотивы немецкого фольклора, опера «Ундина» обращается к народным преданиям.

Р.Вагнер: творчество почти полностью уходит корнями в германскую мифологию, героический эпос и легендарное прошлое («Лоэнгрин», «Парсифаль», «Кольцо нибелунга», «Летучий голландец», «Тангейзер» и др.).

К.М.Вебер: опера «Вольный стрелок».

Австрия

К началу XIX в. - огромная империя, включающая Венгрию, Чехию, север Италии, юго-восток Баварии

Традиции, обычаи, фольклор и особенности художественного творчества каждого из этих народов воздействовали на формирование специфических черт австрийской культуры.

Однако все эти народы объединяла династия Габсбургов.

В отличие от Германии, в которой народы с развитой национальной культурой не имели единого государства и поэтому стремились к созданию национального государства как залога сохранения своей культуры,

народы Австрийской империи жили в рамках единого государства

Немецкий язык – общий официальный язык.

Многие черты, присущие художественной культуре Германии, были характерны и для Австрии.

Ф.Шуберт: отношение к природе как прибежищу от бед цивилизации, утешению, исцелению мятущегося человека (вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»)

Англия

передовая страна с богатыми политико-экономическими традициями и с формой правления (парламентская монархия).

Литература и живопись

Главные темы

-размышления о романтической личности, герое своего времени

-какими моральными качествами должен этот герой обладать

Дж.Г.Байрон: «Чайльд Гарольд», «Дон Жуан»

Дж.Китс: лирика

Дж.Констебл: пейзаж как отражение духовной чистоты и великих возможностей «естественного человека» (например, пейзажи а).

Франция

Французский романтизм – отражение событий 1789 г., т.е. Великой французской революции.

самый действенный и активный, самый эмоционально насыщенный.

В.Гюго: первым сформулировавшим основные характеристики французского романтизма (предисловие к драме «Кромвель»)

А. де Мюссе: исповедь «Исповедь сына века».

Г.Берлиоз: одним из первых создал жанр программной симфонии («Фантастическая симфония»), реформировал средства музыкальной выразительности.

Французская живопись:

динамика композиции

объединение форм бурным движением

яркий, насыщенный колорит, основанный на контрастах света и тени, теплых и холодных тонов.

Америка

Не представляет единой картины.

Отсутствие глубоких национальных корней

Географическая отдаленность от европейских стран

Мозаичность созданной на новом материке культуры

Озабоченность установлением независимости от Европы

Попытка найти корни своей культуры в недрах культуры аборигенов – индейцев.

Идеализации жизни индейцев, их образа жизни, природы

Ф.Купер , Г.Лонгфелло

Живопись:

Самый распространенный романтический жанр – пейзаж

Россия

В экономическом развитии не «догнала» Европу

Не пережила буржуазной революции

России чужд трагизм и безнадежность «мировой скорби», «уход» в идеализированное средневековье

Отечественная война 1812 г.

Декабристское восстание 1825 г.

Расцвет романтизма - второе десятилетие XIX в.

Русский романтизм - «более оптимистичный, активный, наступательный» (Г.Гуковский).

Основная движущая социальная силой Европы - третье сословие

В России – дворяне (**«дворянский» романтизм**).

Обострение культурная оппозиция Петербурга и Москвы.

Первые ростки романтизма – в Москве.

Москва:

Более патриархальна

Течение пассивного романтизма

Главная идея - уход в идеализм

Петербург:

обращение к достижениям западноевропейского

Просвещения

активное революционно-просветительское и

коллективное начало.

Романтизм –

**последний *общеевропейский* стиль в
искусстве**

Рост национального самосознания

**Множество национальных художественных
школ.**