

Романтизм как литературно-художественное направление и мироощущение

Происхождение термина **«романтизм»** (по-французски romantique, по-английски romantic) точно не определено. Одни исследователи утверждают, что за основу взято слово **«роман»**. Действительно, излюбленным жанром литературы того времени стал роман (рыцарский, приключенческий, любовный, авантюрный). Другие ученые считают, что термин происходит от слова **«романс»** (от испанского romance). Эта форма средневековой народной песни получила новую жизнь в конце 18 – начале 19 века и широко распространилась в дворянских салонах, усадьбах помещиков, домах горожан.

Источники романтизма:

- 1. Великая Французская революция; разочарование в идеалах эпохи просвещения**
- 2. Философия Якоба Бёме, Иоганна Фихте**
- 3. Завоевательные походы Наполеона и культ сильной личности**
- 4. Освободительное движение в завоеванных Наполеоном европейских странах → рост национального самосознания → интерес к фольклору**

Великая Французская революция – «праматерь» романтизма» - такое образное определение даёт этой целостной культурной традиции русский филолог Н.Я. Берковский.

Романтизм как идейное и художественное направление в европейской культуре родился на волне отрицания возвеличенного эпохой Просвещения культа человеческого разума.

Лозунг **«Свобода, Равенство и Братство»** показал свою полную несостоятельность: Европа оказалась ввергнутой в полосу войн и политической реакции.

На этом фоне философские взгляды просветителей XVIII в. и их эстетические идеалы казались цепью сплошных роковых ошибок.

Великая французская революция всколыхнула всю Европу: казнь короля, ниспровержение монархии, провозглашение республики – вспышка надежд, уверенность в скором приходе «свободы, равенства и братства».

Но революция вскоре обернулась якобинской диктатурой, террором и закончилась переворотом, совершённым крупной буржуазией, установлением империи Наполеона.

Надежда – и разочарование!

Новыми критериями в искусстве стали свобода самовыражения, повышенное внимание к индивидуальным, неповторимым чертам человека, естественность, искренность и раскованность, пришедшие на смену подражанию классическим образцам XVIII века.

Считается, что романтизм стал откликом на Французскую революцию.

Нечто подобное произошло и в России. Всколыхнувшая страну Отечественная война 1812 года, обещания реформ императора Александра I, убежденность лучших умов и сердец России в том, что «придёт желанная пора» свободы. Но обещанные царём преобразования всё не осуществлялись, крестьяне – недавние победители в войне – опять оказались в крепостном ярме. В России крепнет движение декабристов как отклик на страстное желание свободы.

Но в 1825 году эти мечты разрушились на Сенатской площади.

Надежда – и разочарование.

Литературная основа романтизма

- Разочарование в идеалах Просвещения вело к полному отрицанию эстетики классицизма. Идеалом личности в классицизме был человек общественный, гражданин.
- Отсюда – герой не столько личность, сколько общественный тип.
- Романтики утверждают, что человек обладает ценностью как личность, независимо от его политических взглядов и общественной позиции.

- Для классицистов разум являлся образцом вкуса. В литературном произведении все должно проверяться разумом. Правдоподобие провозглашалось более ценным, чем правдивость, если она нарушала принцип правдоподобия.
- Романтики утверждают, что в человеке более ценна **страсть** и отдают ей приоритет перед разумом. Они отдают предпочтение **правде** перед правдоподобием, так как в действительности существуют запредельные для разума явления, которые не подвластны рациональному толкованию, но для них должно быть место в литературе.

- Романтики разрушают знаменитое требование "трех единств", предъявляемое к драматургическим произведениям и классицистическую иерархию жанров.
- Нет жанров "высоких" и "низких", не может быть смешное отделено от грустного, трагическое от комического. В жизни все смешено, значит, смешение позволительно и в литературе, ее (жизнь) отражающей.
- Происходят изменения и в самой системе жанров. На первый план выдвигаются лирика и роман, оттесняя драму.

- Но преемственность с классицизмом и Просвещением сохраняется.

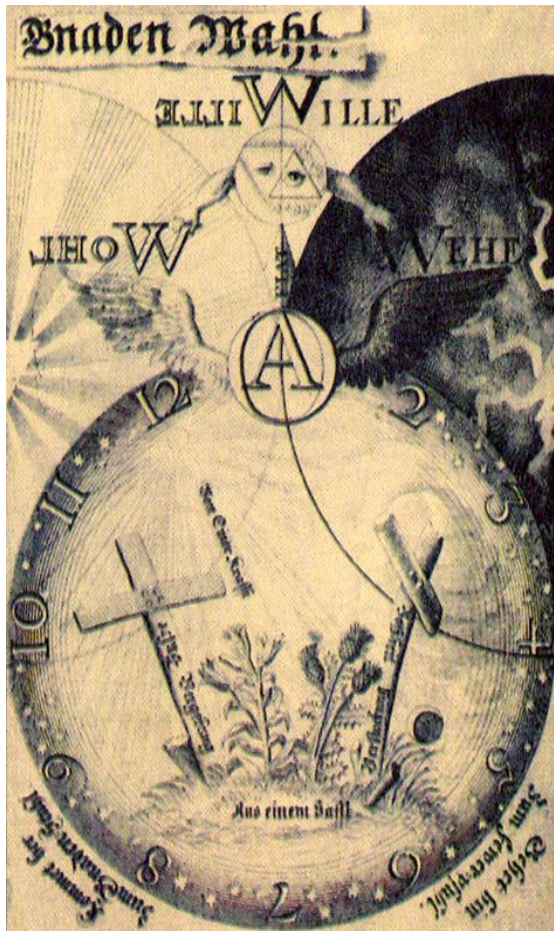
Ниспровергая классицизм в теоретических декларациях, романтики, в то же время, во многом исходят из опыта просветителей. В первую очередь из опыта сентиментализма (Руссо, Ричардсон, Стерн).

- Идеи Руссо, его теория "естественного человека", взгляд на природу как на великое благое начало, его открытия в изображении природы, стремление к всеобщей справедливости, неприятие тирании и насилия – все это находит отклик у романтиков.

Мистическая идея романтизма (Якоб Беме, Иоганн Фихте).

Мистическая идея - это **наблюдение бесконечного в конечном**: весь мир опутан причудливой цепью соответствий. И всё в этом мире указывает на всё, находится в состоянии синтеза.

Якоб Бёме объясняет устройство мира. Мир первоначально был единым, не был он разделен на законченные материальные предметы, как сейчас. Только грехопадение привело его в то состояние, в котором он превратился в набор конечных материальных предметов. "Зеленый луг, - пишет Бёме, - раньше был зеленым дуновением ветерка. Камни были живые и могли петь". А с той поры, как человек узнал, как называются предметы, вот это бесконечное единство мира распалось. В ту пору не существовало луга, не существовало отдельно зеленого цвета. Луг, ветер, свет - всё представляло собой бесконечное единство. А что было грехопадение, которое дало познание миру? Как только человек познал мир, как только человек нарёк предметы своими именами, мир распался на множество материальных предметов, конечных и обреченных смерти.

И какая задача возникает перед романтическим движением? **Разрушить конечные очертания мира и выявить бесконечные очертания бытия.**

Ведь Бог воплотил себя в двух составляющих, в двух своих величайших проявлениях - это мир и человек. И романтики начинают почитать Бога в его творении. Бог рассредоточен количественно по-разному во всех предметах, окружающих нас. В каких-то концентрация божественного больше, в каких-то ничтожно мала, но тем не менее Бог присутствует во всяком предмете этого мира, также как он присутствует и в человеке.

И вот **задача** наша пристально взглядеться в окружающий мир, чтобы увидеть вечное, бесконечное движение божества, божественного дыхания. **Всё в этом мире удивительнейшим образом указывает на всё.** Мы не можем найти тайну, мы не можем ответить на вопросы "зачем?" и "почему?", главные вопросы, которыми задается человек. Мы не можем разгадать тайну этого мира, но мы можем всюду видеть указание на тайну, указание на то, что тайна в этом мире присутствует.

Узоры мороза на стекле напоминают листья папоротника и клёна.

У них совершенно различная природа, но, тем не менее, мы понимаем причудливое соответствие между неорганической материей узора на стекле и органической - листьями папоротника.

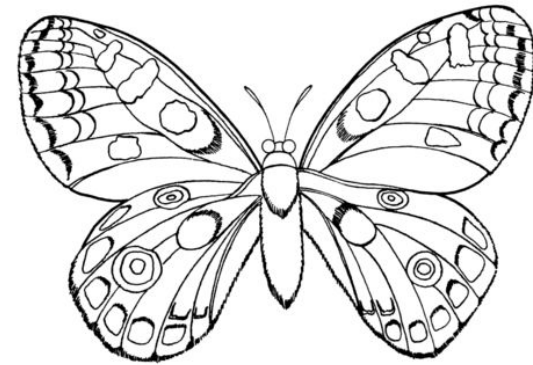
Узоры на раковине напоминают древние неразгаданные письмена. У них различная природа, но одно указывает на другое.

Узор на крыльях бабочки и излом камне похожи. Весь мир опутан причудливыми соответствиями. Мы понимаем, всюду вокруг нас, оказывается, скрыто божественное, и нам нужно лишь пристально взглядеться в этот мир, проникнуть за его конечные очертания, и вот тогда мы соприкоснемся с бесконечным, соприкоснемся с абсолютным.

jewellermag.ru

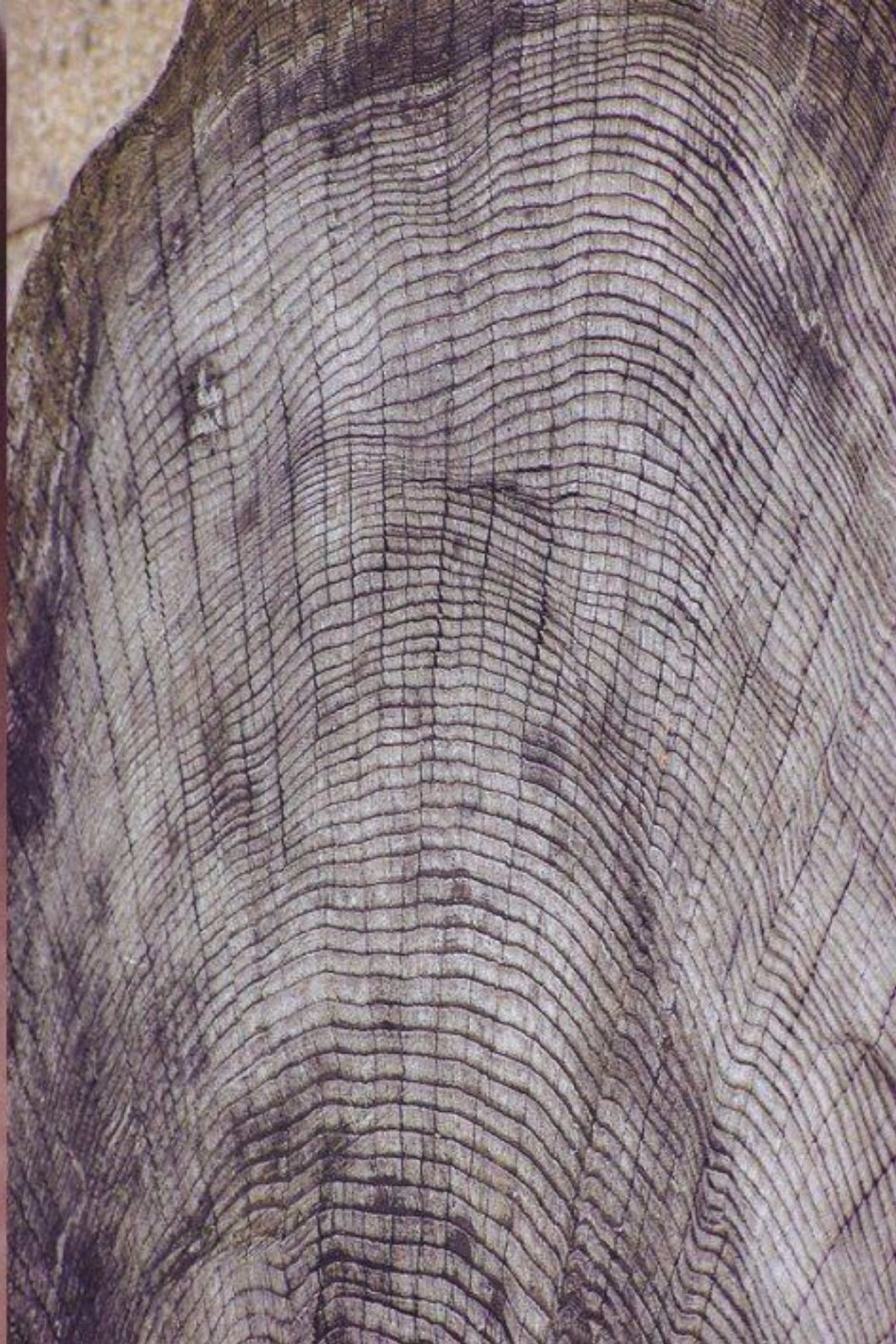

И вот, посмотрите, скажем, **Гофман** пишет в своей "**Крейслериане**": "Не столько во сне, сколько в том бредовом состоянии, которое предшествует забытию, в особенности если перед тем я долго слушал музыку, я нахожу известное соответствие между цветами, звуками и запахами.

Мне представляется, что все они одинаково таинственным образом произошли из светового луча и потому должны объединиться в чудесной гармонии.

Особую странную, волшебную власть имеет надо мной запах темно-красной гвоздики; я непроизвольно впадаю в мечтательное состояние и слышу, словно издалека, нарастающие и снова меркнущие звуки гобоя".

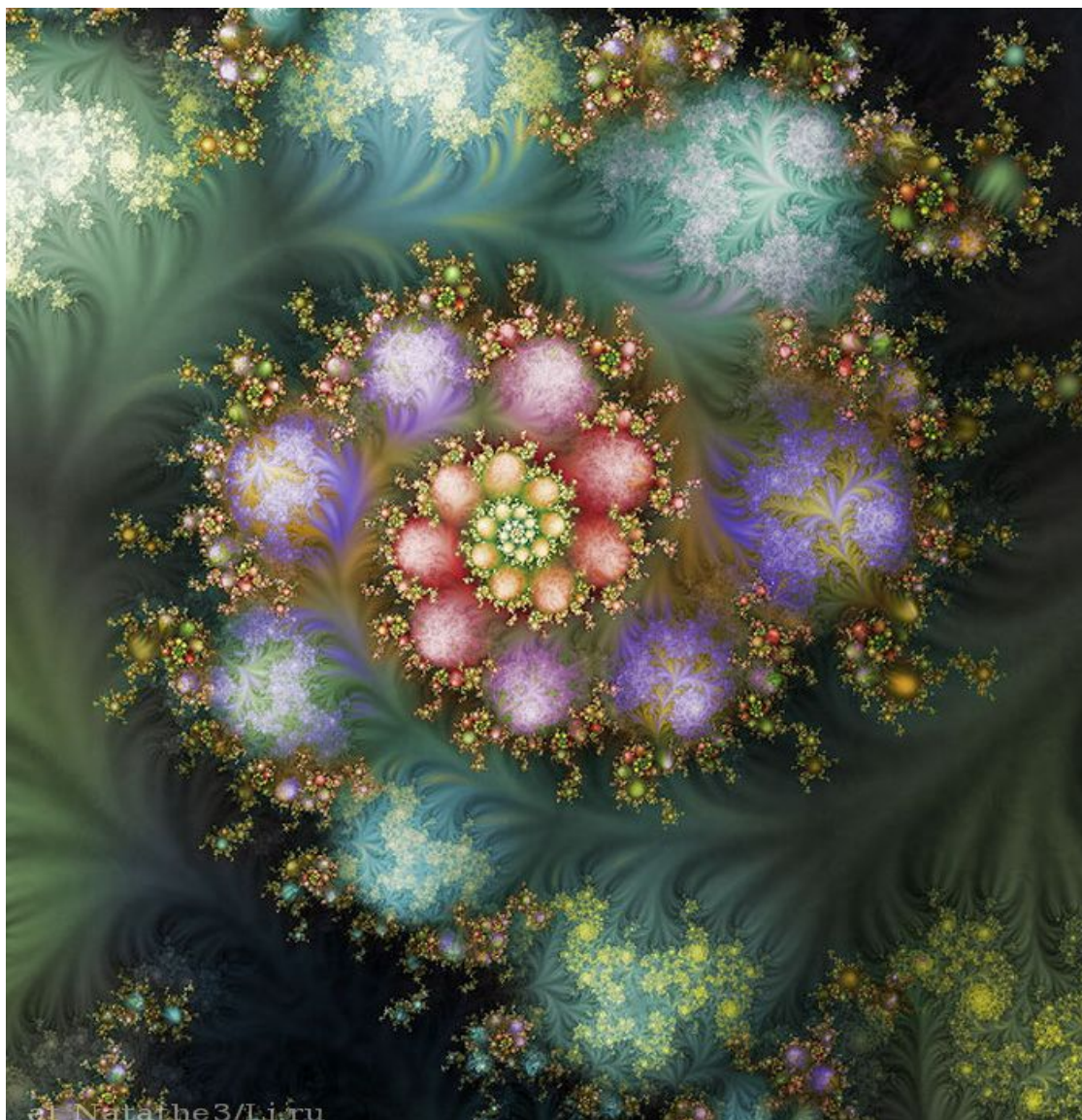
Однако же, когда мыслящий субъект погружается в это смутное состояние полусна, когда конечные очертания предметов и явлений размываются, но человек всё еще способен мыслить как раз в такие моменты, когда наше сознание перестает улавливать предметы в их конечности (ведь в сновидении всё размывается), сновидение совмещает по одному нашему подсознанию понятному признаку различные явления, вот тогда устанавливаются эти причудливые соответствия. /Тема Ночи и Сна как одного из способов познания мира будет очень актуальна для романтиков./

Цель романтизма:

раз весь мир опутан причудливой цепью соответствий и всё в этом мире указывает на всё, то задача романтизма отчасти разрушительная —

романтики хотят разрушить конечные очертания мира для того, чтобы выявить бесконечные очертания бытия.

В одном мгновенье
видеть вечность,

Огромный мир - в
зерне песка,

В единой горсти -
бесконечность

И небо - в чашечке
цветка.

У.Блейк

Характерной чертой эпохи становится сосуществование полярно противоположных направлений в искусстве:

- **романтизма** (стремление уйти в иной, идеальный мир);
- **реализма** (попытка проанализировать, а затем изменить этот мир).

Новые художественные направления возникают и формируются в целостные системы очень быстро (требуются не столетия, а десятилетия).

В 18 веке **романтическим** называлось все фантастическое, необычное, странное, встречающееся чаще в книгах, чем в действительности.

На рубеже вв. это слово использовалось для обозначения нового художественного направления, противоположного классицизму. Романтизм – это художественное направление, зародившееся в Германии, которое интересуется человеческой индивидуальностью, ее субъективные переживания, ее богатый внутренний мир.

Личность

Социальное в человеке,
ориентированное на
внешний мир.

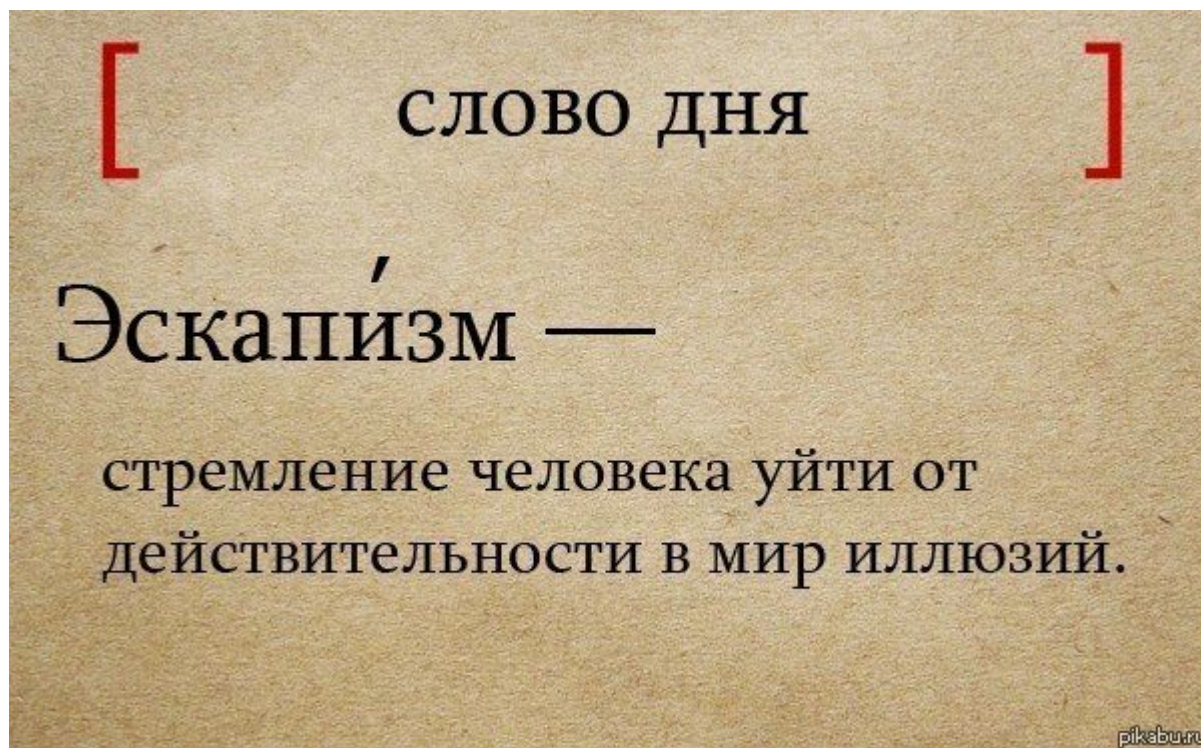
Индивидуальность

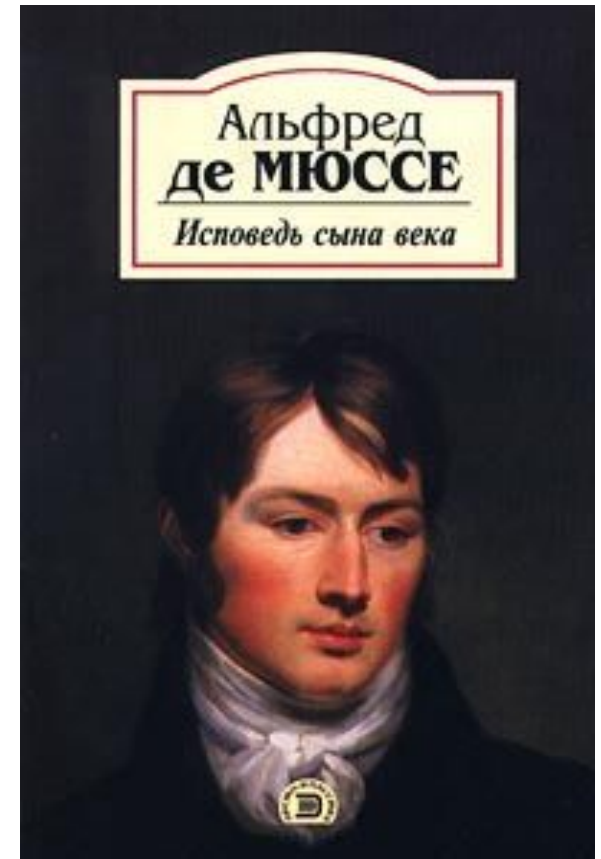
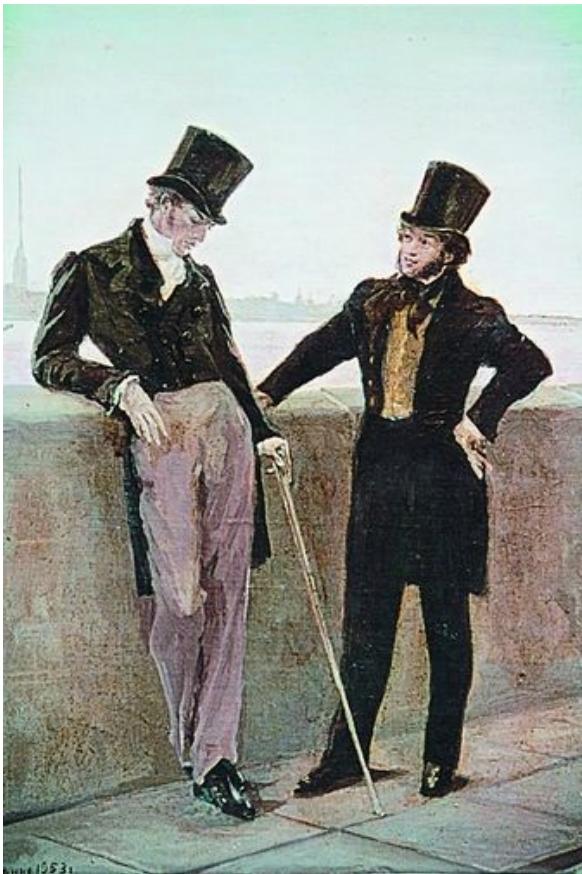
Особенное, непохожее,
присущее только этому
человеку; мир чувств и
внутренних переживаний,
импульсов и влечений

Романтическое искусство с колыбели наполняется грустью по утраченным иллюзиям, «мировой» скорбью и пессимизмом.

Романтики искренне полагали, что рациональный метод познания действительности исчерпал себя. Отринув каноны «разумности» классицизма, они устремились в глубины «внутреннего человека» (В.Г. Белинский), открывая на этом пути неизведанные ранее средства художественной выразительности.

Альфред де Мюссе в своем романе **«Исповедь сына века»** писал: «Безнадежность шагала по земле, и сыны века, полные сил, отныне никому не нужных, опускали праздные руки и пили из скудной чаши этот отравленный напиток. Болезнь нашего века происходит от двух причин, народ носит в сердце две раны. Все, что было, уже прошло. Все, что будет, еще не наступило».

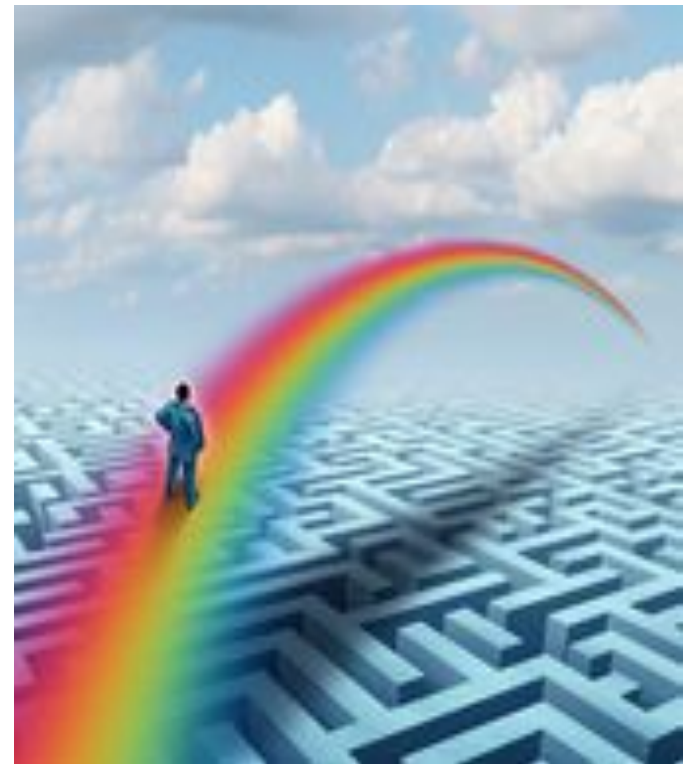
А.С.Пушкин говорил, что бедой всего романтического стала преждевременная старость души: «Нет: рано чувства в нем остыли» (Евгений Онегин).

Неудовлетворенность современной действительностью приводит к появлению **двоемирия** (мир реальный и мир идеальный, мир мечты). Характерная черта романтического мировосприятия – мучительный разлад идеала и действительности.

Главное для всех романтиков – неудовлетворённость окружающей действительностью и стремление создать мир по собственному идеалу.

Конфликт романтического произведения:

Между **мечтой**, которая недостижима и **действительностью**, которая неприемлима.

Общественное развитие двигалось по пути укрепления буржуазных отношений. В связи с этим увеличивался разрыв между идеалом и действительностью, между личностью и обществом. Это рождало романтическое двоемирие, в котором параллельно существовали мир реальный и идеальный мир романтической мечты, созданный воображением.

Мир в восприятии романтиков противоречив и дисгармоничен:

с одной стороны – **реальность**, гнетущая, серая, обрекающая на скуку и унылое существование, лишённое свободы, одухотворённости и радости,

с другой – **мечта**, прекрасная, притягательная, но чаще всего недостижимая.

Несоответствие идеала и реальности называется **романтическим двоемирием**: реальный мир словно «проверяется» идеальным, гармоничным миром, созданным в воображении. Между этими двумя мирами – непроходимая пропасть.

Фантастическое

Смешение сна и реальности, тема ночи, устремленность в бесконечное, тоска по дальним экзотическим землям — характерные особенности романтизма.

Как это ощутимо на картине английского художника Иоганна Генриха Фюссли «Ночной кошмар»?

**Каспар Давид
Фридрих
«Мечтатель»**

Большое внимание романтики уделяют **детству**. Детство осмысливалось как идеальный мир, мир гармонии, чья глубина и прелесть притягивает к себе взрослых.

«Взрослость» - это время, утратившее непосредственность и чистоту детства.

Романтизм отвергал один из основных принципов просветительской литературы — «подражание природе».

Романтики считали, что автор должен быть абсолютно свободен, он должен творить только по своим собственным законам.

Оскар Уайльд писал: «Не приписывайте художнику нездоровых тенденций, ему дозволено изображать все».

Эпоха романтизма характеризуется обновлением художественных форм и всей системы литературных жанров, происходит реформа сцены (сращение лирики и драмы). Создаются **новые, переходные жанры** (лиро-эпические и лиро-эпико-драматические), заново создается романтическая поэма (символическая, нравоописательная, фольклорная), романтическая драма обращается к традициям Шекспира и Кальдерона, появляются «драматические поэмы» (Байрон, Шелли). Необычайного расцвета достигает **лирика** (слова ассоциативны, многозначны, метафоричны). Из лироэпических жанров наиболее популярна баллада, в прозе преобладают поэтические формы – сказка, лирическая новелла.

Теоретики романтизма проповедовали разомкнутость литературных родов и жанров, **синтез искусства, религии и философии**, подчеркивали музыкальное и живописное начала в поэзии.

Главные эстетические принципы романтизма:

- 1) Неприятие реальной жизни**
- 2) Исключительность романтического героя, бунтарство, противоборство тирании**
- 3) Природа как выражение стихийного начала жизни, прообраз Свободы**
- 4) Культ прошлого: идеализация Античности и Средневековья**
- 5) Интерес к фольклору**
- 6) Экзотика дальних стран**

Происхождение термина.

Поэт Вяземский в письме Жуковскому: «Романтизм, как домовый, многие верят ему, убеждение есть, что он существует, но где его приметить, как обозначить, как наткнуть на него палец?»»

Задание: Просмотрев несколько следующих слайдов, попробуйте дать ответ на вопрос поэта Вяземского

Автопортрет Эжена Делакруа

Орест Кипренский «Портрет Жуковского»

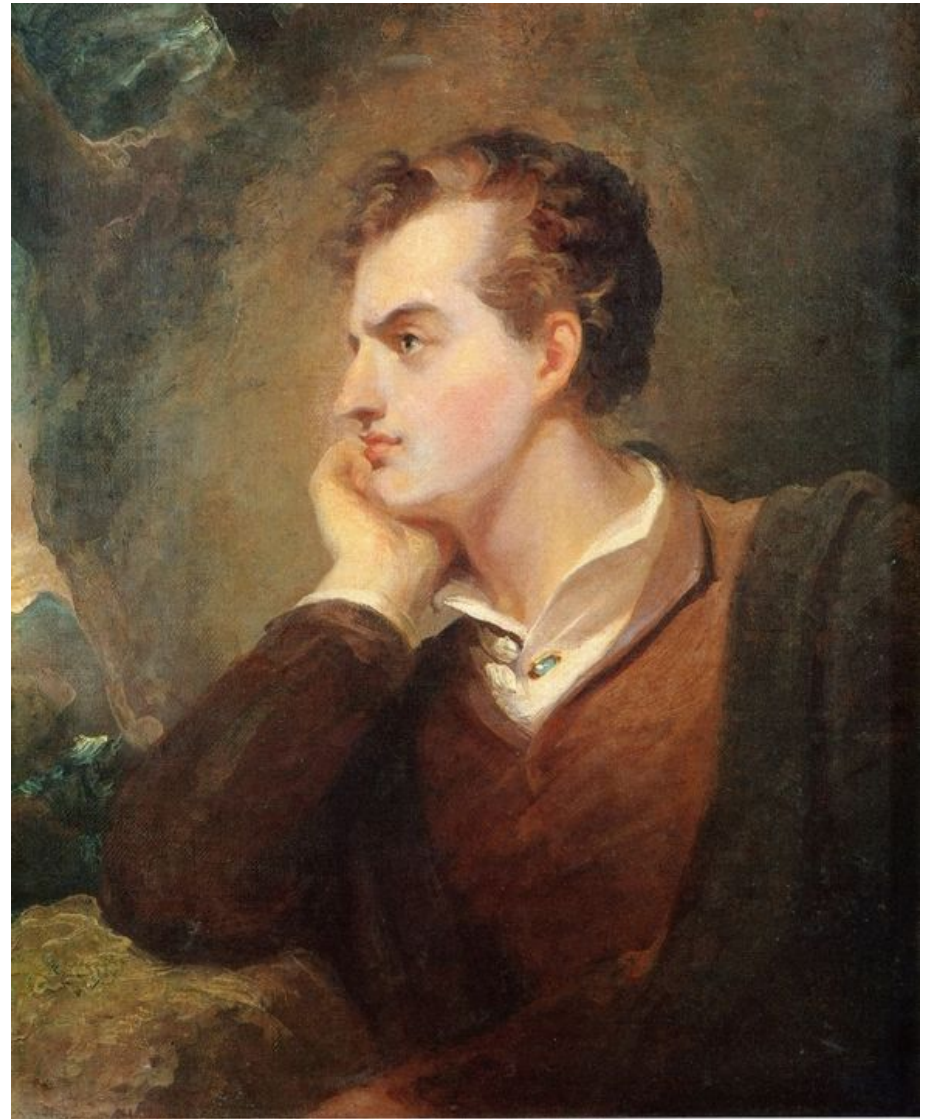
Портрет героя эпохи

Попробуйте предположить: кто он по роду занятий, по профессии? Каков у него уровень общения, есть ли у него друзья? как он чувствует себя в реальном мире, в повседневной действительности?

«Наполеон Бонапарт на Аркольском мосту», художник Антуан-Жан Гро

Портрет – состояние души

Романтическое двоемирие :

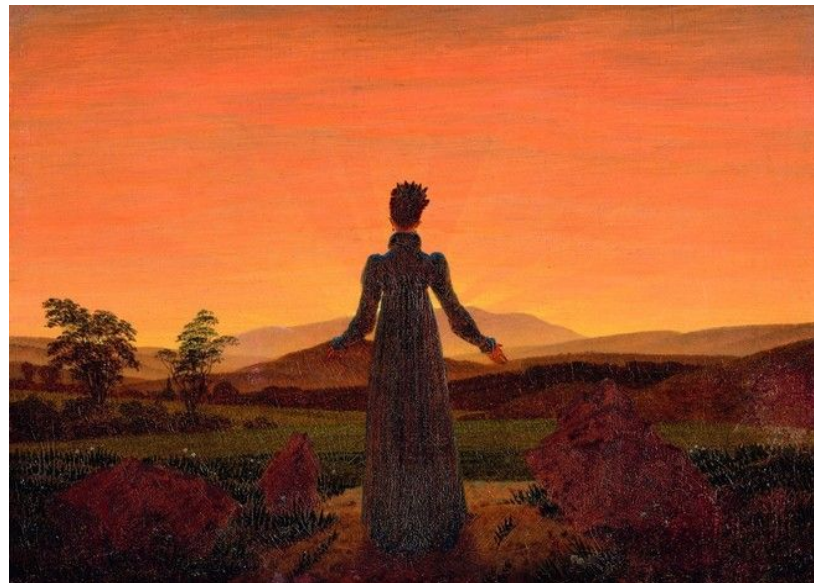
1. внешнее ↔ внутреннее
2. поза
3. пейзаж
4. колорит

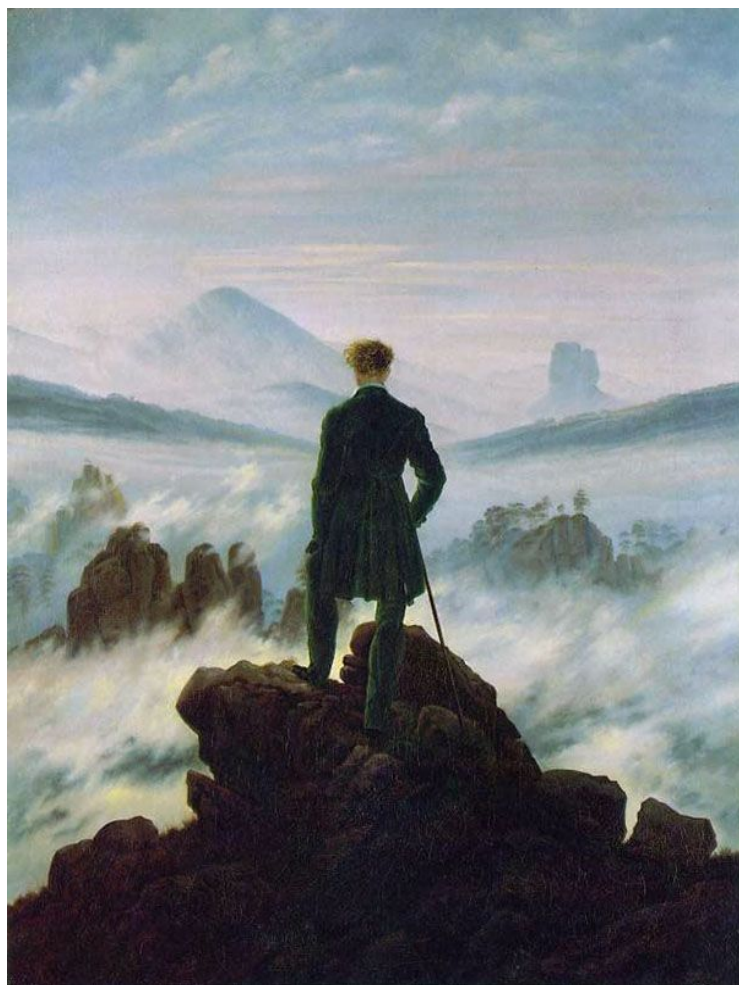

Характеристика Романтического героя

- 1) Р.г. - сильная, сложная, глубокая личность, одержимая страстями, одинокая и непонятая
- 2) Р.г. тяготеет к интуитивному, таинственному, бессознательному
- 3) Часто оказывается в нестандартных, экстремальных ситуациях и исключительных обстоятельствах
- 4) Может разорвать исторические и социальные связи, противопоставить себя обществу и тем самым оказать решающее влияние на жизнь этого общества.
- 5) Герой — индивидуалист; стремится к абсолютной свободе
- 6) Романтический герой показан в развитии, т.е. изображается диалектика его души

В центре художественной системы романтического искусства находится индивидуальная личность. Пафос единственности и оригинальности проистекает из идеи индивидуальной свободы. Она подразумевает свободу мысли, чувства и мнения относительно всех возможных предметов; свобода выбора и преследования той или иной цели; свобода устраивать свою жизнь по личному усмотрению.

Романтическая личность не из тех, кто выделяется из общего ряда, не исключение из правил, оттеняющее норму.

Романтическая личность это тот, кто никогда не стоит ни в каком ряду и не существует в рамках каких-либо нормативов. Такая личность уникальна.

Романтическая личность всегда находится в разладе с миром. Она оторвана от корней, лишена любой детерминации, живет в мире мечты или страсти.

Герой романтизма и хотел бы включиться в целое, обрести единство с природой, миром, людьми, но не может в силу своей внутренней противоречивости.

Романтический герой – сильная личность. Все его проявления – крайности: страдание или восторг, бунт или смирение, ненависть или любовь.

Это всегда личность героическая. Положительная или отрицательная, верх добродетели или злодейства, но это всегда герой, а не просто персонаж или действующее лицо литературного произведения.

Романтический герой – личность сложная, страстная, внутренний мир которой необычайно глубок, бесконечен; это целая вселенная, полная противоречий. Романтиков интересовали все страсти, и высокие и низкие, которые противопоставлялись друг другу.

Высокая страсть – любовь во всех ее проявлениях, низкая – жадность, честолюбие, зависть. Низменной материальной практике романтики противопоставляли жизнь духа, в особенности религию, искусство, философию. Интерес к сильным и ярким чувствам, всепоглощающим страстям, к тайным движениям души – характерные черты романтизма.

Время и история.

М.М.Бахтин определял время у романтиков как "нечто призрачное, жуткое и безотчетное". Романтикам свойственно **ощущение разрыва во времени**, которое можно выразить словами шекспировского Гамлета "прервалась времени связующая нить".

Это трагическое ощущение разрыва передается через внутреннее состояние героев и через внешние детали: развалины, заброшенные замки, суровые пейзажи.

Романтики ощущали непредсказуемость хода времен. Движение истории представлялось романтикам как **внезапное, неуправляемое** для **рационального сознания**.

Художественное воображение позволяет проникнуть в ход истории, "увидеть" картины прошлого и сделать их доступными для других людей.

Романтиков привлекало **историческое прошлое**. Некоторые эпохи особенно будоражили их воображение размахом и напряженностью конфликтов, как, например, **Средневековье и Возрождение**. Но какое бы историческое время они не изображали, в произведении всегда ставились проблемы, современные автору.

Герои исторических произведений романтиков чаще всего были переодетыми современниками.

Эжен Делакруа
«Взятие крестоносцами
Константинополя»

Отте Рунге «Италия и Германия»

Историзм романтиков обусловил их интерес к национальным историям, быту, нравам, укладу жизни далеких эпох, к народному творчеству.

Они оживили национальные легенды, песни, сказки, во многом обновили литературный язык своих народов.

Природа у романтиков перестает быть статичным пейзажем. Она приобретает свойства живого существа, становится активным действующим лицом романтических произведений. Она становится проекцией человеческих чувств и переживаний и, наоборот, может влиять на душевное состояние человека.

Для романтиков характерно противопоставление природы и цивилизации. Ими впервые была высказана мысль о разрушении гармонии природы промышленностью.

Каспар Фридрих «Монастырское кладбище»

Романтики разделяли "юношеское" и "зрелое" чувство природы.

Юношеское чувство природы – это восхищение ее красотой, вера в ее бессмертие. Это возвышенная непосредственная любовь без анализа. Способность испытывать наслаждение от общения с ней, осознание ее мощи.

Зрелое чувство природы проникается мыслью о связи бытия человека и жизни природы. Природа несет благое, положительное начало в жизнь человека. Она отзывчива к движениям человеческой души. Единение человека с природой является условием счастливого и гармоничного существования человека.

Каспар Фридрих «Утро»

Фантазия и воображение.

Цель искусства романтики видели в проникновении в душевный мир человека с помощью творческого воображения. Они разграничивают понятия фантазия и воображение. **Фантазия** – подсобное свойство воображения. Она декоративна и развлекательна, в ней нет духовного начала.

Воображение – способность духа, пророческий дар. Оно проникает в суть вещей. Воображение способствует достижению художественной целостности произведения, оно связано с художественным видением и пробуждает ассоциации.

Романтики выделяли **три функции воображения:**

- 1) соединяющая или ассоциативная. Она способствует отбору фактов и деталей, соотнесению сходного и различного;
- 2) аналитическая или проникающая. Она способствует постижению сути явлений с помощью интуиции;
- 3) осмысливающая. С ее помощью таинственные, непонятные предметы предстают в отчетливых формах.

Для воображения важны такие средства, как **метафора** и **гротеск**.

Метафора раскрывает сложный поэтический смысл в одном ярком образе.

Гротеск охватывает разные, порой противоречивые стороны бытия. Для романтиков воображение – путь к истине.

Мифологизм. В своем творчестве романтики часто обращались к мифологическим сюжетам и образам. Они творчески перерабатывали мифы, романтически их интерпретировали (античные – сюжет о Прометее у Байрона и Шелли; библейские – Каин у Байрона, национальные – Дон Жуан у Байрона и Гофмана и др.).

Помимо этого они стремились создавать обобщенные символические образы, по значению приближающиеся к мифологическим. Многим из них это удалось (Квазимодо у Гюго, мушкетеры Дюма, Айвенго у Скотта, Моби Дик у Мелвилла).

Система ценностей романтизма:

- 1) культ творчества
- 2) главенство воображения над рассудком, бегство в мир воображения и фантазии
- 3) обострённое внимание ко всему нестандартному и необычному
- 4) призыв к раскрепощению личностных сил человека, следование природе
- 5) символическое истолкование мира
- 6) понимание мифа как идеала романтического творчества
- 7) идеализация прошлого и архаических культур
- 8) интерес к экзотике
- 9) внимание к сильной личности; индивидуализм
- 10) бунтарство, сопротивление тирании

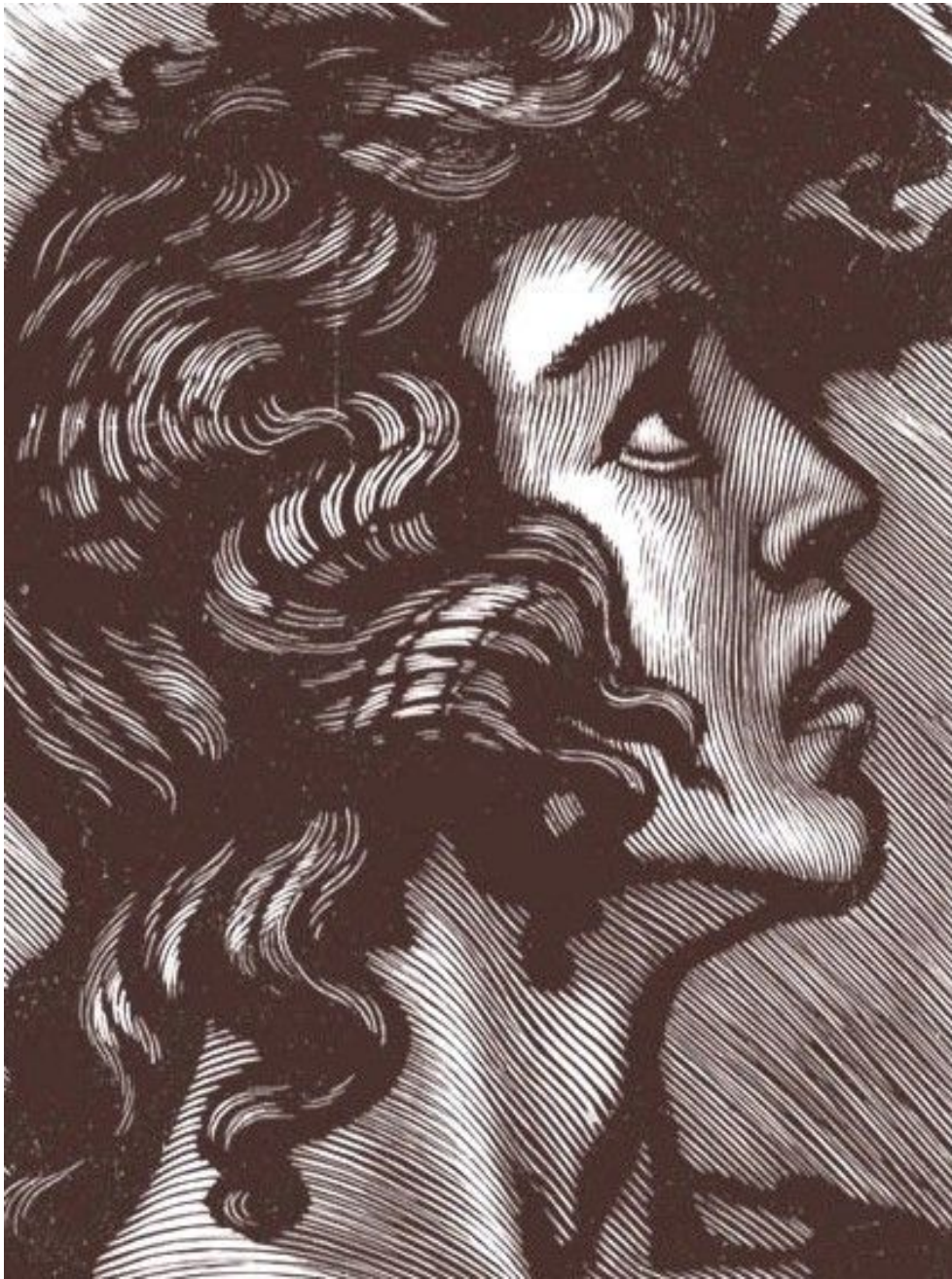

Романтика не дает нам успокоиться и показывает всегда новые, сверкающие дали, иную жизнь, она тревожит и заставляет страстно желать этой жизни. (К. Г. Паустовский)

Черты романтизма:

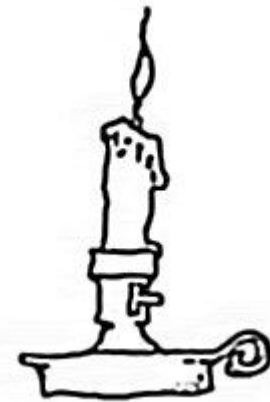
- 1) Идея двоемирия: несовершенный реальный мир и совершенный идеальный мир фантазии героя, его духовный мир;
- 2) Недостижимость идеального мира;
- 3) Идеализация мира природы (романтический пейзаж), искусства; Преобразовать мир может искусство;
- 4) Тема борьбы, бунта (часто против обывательщины, против законов общества); (Главный враг романтиков – **обыватель (филистер)**, считающий материальное благополучие смыслом существования)
- 5) Ценность человеческой личности заключается в способности разглядеть ДУШУ человека, вещи, понять, что именно душа является главным;
- 6) Частое несоответствие внешней формы внутренней сущности героя;
- 7) Принцип исторического романтизма: обращение к прошлому с целью понять настоящее

Универсальная формула
романтизма:

**исключительный герой в
исключительных
обстоятельствах.**

В эпоху Просвещения особое значение придавалось слову, поскольку оно воплощало Разум. Литература считалась высшим из искусств и почиталась как область, граничащая с философией.

Романтики резко отмежевались от этой теории. По их мнению, именно **музыка**, неизреченное искусство, способное передать эмоции человека, является приоритетным видом художественного творчества. Известный философ и эстетик Ф.В. Шеллинг объявляет музыкальность «голосом глубочайшей сущности мироздания». Немецкие писатели-романтики Новалис, Фр. Шлегель, Э.Т.А. Гофман, Л. Тик считали, что мышление звуками выше любого другого, и музыка может рассказать о том, где слова поэзии или образы живописи бессильны.

Под влиянием этих идей родились представления о **художнике-универсале**, обладающем **«синтетическим» талантом** композитора, поэта и живописца, что безгранично расширяет его творческие возможности.

Романтизм как определенное миропонимание и тип творчества не следует смешивать с **романтикой**, т.е. мечтой о прекрасной цели, с устремленностью к идеалу и страстным желанием видеть его осуществленным. Романтика в зависимости от взглядов человека может быть как революционной, зовущей вперед, так и консервативной, поэтизирующей прошлое. Она может вырастать на реалистической основе и носить утопический характер.

Исходя из положения об изменчивости истории и человеческих понятий, **романтики** выступают против подражания античности, отстаивают принципы самобытного искусства, основанного на правдивом воспроизведении своей национальной жизни, ее быта, нравов, поверий и т. д.

Русские романтики защищают идею **«местного колорита»**, которая предполагает изображение жизни в национально-историческом своеобразии.

Это было началом проникновения в искусство национально-исторической конкретности, что в конечном результате привело к победе реалистического метода в русской литературе.