

Романтизм

Общая характеристика стиля

Романтизм

- (франц. romantisme), идейное и художественное направление в европейской и американской духовной культуре конца 18 – 1-й половины 19 вв.
- В начале 19 века слово романтизм становится термином для обозначения нового литературного направления, противоположного классицизму.

Французский «romantisme»

- ведет родословную от испанского romance (так называли в средние века испанские романсы, а затем и рыцарский роман), через англ. romantic (романтический), передаваемое по-французски romanesque, а затем romantique и означавшее в 18 веке «странное», «фантастическое», «живописное».

Идеологические предпосылки

- Падение кумиров - лидеров Французской революции
- Разочарование в буржуазной цивилизации, в социальном, промышленном, политическом и научном прогрессе,
- Реакция на «дробление», нивелировку и духовное опустошение личности

Особенности

- Наследуя традиции искусства средневековья, испанского барокко и английского ренессанса романтики раскрыли необычайную сложность, глубину внутреннего, субъективного мира человека,
бесконечность внутреннего мира
человека.

Черты романтического искусства

- Человек – это малая вселенная, микрокосмос.
- Двоемирие – полемика внутреннего мира с окружающим.
- Напряженный интерес сильным и ярким чувствам, всепоглощающим страстям, к тайным движениям души, к новой ее стороне, тяга к индивидуальному, бессознательному.

«Подлинным содержанием
романтического служит
абсолютная внутренняя жизнь,
а соответствующей формой –
духовная субъективность,
постигающая свою
самостоятельность и свободу».

Гегель

Романтизм в литературе

- А. В. и Ф. Шлегели, Л. Тик, Г. Клейст
- Э. Т. А. Гофман
- Жан-Поль
- Дж. Байрон

Романтический герой

Лирический герой, представленный в творчестве Джорджа Ноэля Гордона Байрона (1766-1824). Его поэма «Паломничество Чайльд Гарольда» опоэтизировала романтического бунтаря-индивидуалиста.

Это образ мрачного, разочарованного и одинокого героя, который бежит от цивилизованного общества туда, где можно еще найти страсти и яркие чувства. Иногда этот герой пытается вести непосильную борьбу против зла. Поэтому сила этого героя - в неукротимости общественного протеста.

Романтизм в живописи

- И.Г. Фюсли (Швейцария)
- У. Блейк (Англия)
- Ф. Гойя (Испания)
- Э. Делакруа (Франция)

У. Блейк Сотворение мира

Э. Делакруа Свобода на баррикадах

Ф. Гойя Маха одетая

И.Г. Фюсли Ночной кошмар

«Музыка – голос
глубочайшей сущности
мироздания»

Шеллинг

Ранее всего музыкальный романтизм появился

- в Австрии (Ф. Шуберт),
- в Германии (К.М. Вебер, Р. Шуман, Р. Вагнер)
- Италии (Н. Паганини, В. Беллини, ранний Дж. Верди и др.)
- несколько позднее – во Франции
- (Г. Берлиоз, Д.Ф. Обер)
- Польше (Ф. Шопен)
- Венгрии (Ф. Лист).

- В каждой стране он обретал национальную форму; порой и в одной стране складывались различные романтические течения (Лейпцигская школа и Веймарская школа в Германии).

Темы романтизма

- тема «лирической исповеди», в особенности любовная лирика, с наибольшей полнотой раскрывающая внутренний мир «героя»
- трагический конфликт между героем и окружающей его средой, мотив одиночества, мотив скитальчества
- героико-революционная тема в национальном патетическом преломлении
- по определению Белинского, сферой романтизма служила та «почва души и сердца, откуда поднимаются все неопределенные стремления к лучшему и возвышенному, стараясь находить себе удовлетворение в идеалах, творимых фантазией».

Особенности музыкального романтизма

- Народная песня - праснова профессионального музыкального искусства.
- Программность (близость музыки и литературы)
- Синтез искусств (Первой романтической оперой была «Ундина» Гофмана)
- Салонное искусство – развитие миниатюрных форм, импровизационности (экспромты, этюды и т.п.)

Музыкальные средства выразительности

- Ведущим жанром романтической музыки, связанным с бытовыми традициями, стала песня (романс). Наряду с романсом расцвела и камерная фортепианная миниатюра, также выросшая из бытового музицирования, интимной импровизации.
- Самая яркая особенность системы выразительных средств у романтиков — значительное обогащение красочности (гармонической и тембровой), по сравнению с классицистскими образцами. Альтерированные гармонии, красочные тональные сопоставления, аккорды побочных ступеней привели к значительному усложнению гармонического языка. Непрерывный процесс усиления красочных свойств аккордов сказался постепенно в ослаблении функциональных тяготений.

Музыкальные средства

выразительности

- для романтиков гораздо более характерна «многоплановая» структура темы, в которой роль гармонического, тембрового, фактурного «фона» нередко равноценна роли мелодии. К такому же типу тематизма тяготели и фантастические образы, выражаемые преимущественно через красочно-гармоническую и темброво-изобразительную сферу.
- в мелодике усиливается национальная определенность, близость к поэтическому слову. Крайнее выражение романтической тенденции к сближению мелодики с интонациями поэтической (или ораторской) речи достигнуто «бесконечной мелодией» Вагнера.

Музыкальные средства выразительности

- Лирическое восприятие мира — важнейшая сторона содержания романтической музыки. Этот субъективный оттенок выражен в той непрерывности развития, которая образует антипод театральной и сонатной «расчлененности». Плавность мотивных переходов, вариационное трансформирование тем характеризует приемы развития у романтиков. В оперной музыке, где все же неизбежно продолжает господствовать закон театральных противопоставлений, это стремление к непрерывности отражено в лейтмотивах, которые объединяют разные действия драмы, и в ослаблении, если не полном исчезновении композиции, связанной с расчлененными законченными номерами.
- Утверждается структура нового типа, основывающаяся на непрерывных переходах одной музыкальной сцены в другую.
- В инструментальной музыке образы интимного лирического излияния порождают новые формы: свободную, одночастную фортепианную пьесу, которая идеально соответствует настроению лирической поэзии, а затем, под ее воздействием, симфоническую поэму.

“Человек в своей
индивидуальности
является нравственной
ценностью высшей
иерархической
ступени”

Бердяев

Достижения романтизма

- Романтический балет
- Романтическая опера
- Романтическая симфония
- Романтическая сюита
- Романтические вариации
- Романс

