

МОУ гимназия №48
Мировая художественная культура

Романтизм

Выполнили: ученики
11А класса Межетова
М., Боровых Т., Русаков
А., Окунева О.

Челябинск 2009

Романтизм сменяет эпоху Просвещения и совпадает с промышленным переворотом. Если Просвещение характеризуется культом разума и основанной на его началах цивилизации, то романтизм утверждает культ природы, чувств и естественного в человеке. Именно в эпоху романтизма оформляются феномены туризма, альпинизма и пикника, призванные восстановить единство человека и природы. Востребованным оказывается образ «благородного дикаря», вооруженного «народной мудростью» и не испорченного цивилизацией. Пробуждается интерес к фольклору, истории и этнографии, что политически проецируется в национализме.

Э. Делакруа «Алжирские женщины (этюд)» Акварель.

История происхождения термина

Поэт П. А. Вяземский, обращаясь к В. А. Жуковскому, в недоумении спрашивал:

*«Романтизм, как домовой,
многие верят ему,
убеждение есть, что он
существует, но где его
приметить, как
обозначить, как наткнуть
на него палец?»*

Слово «романтизм» восходит к латинскому Romanus – римский, т.е. возникший на основе римской культуры или тесно с ней связанный. Позднее этим словом стали называть широкий круг различных явлений. Например, его соотносили с понятием жанра романа, где обычно описывались возвышенные, фантастически-неправдоподобные чувства героев. Таким образом, слова «романтический» и «романический» воспринимались в качестве синонимов.

Существовало и другое толкование этого термина. В Средние века оно указывало на принадлежность произведения, написанного не на латыни, а на одном из новых языков романской группы. Тогда же сложился особый стиль романской архитектуры.

Воронцовский дворец. Крым, Украина. Образец романского архитектурного стиля.

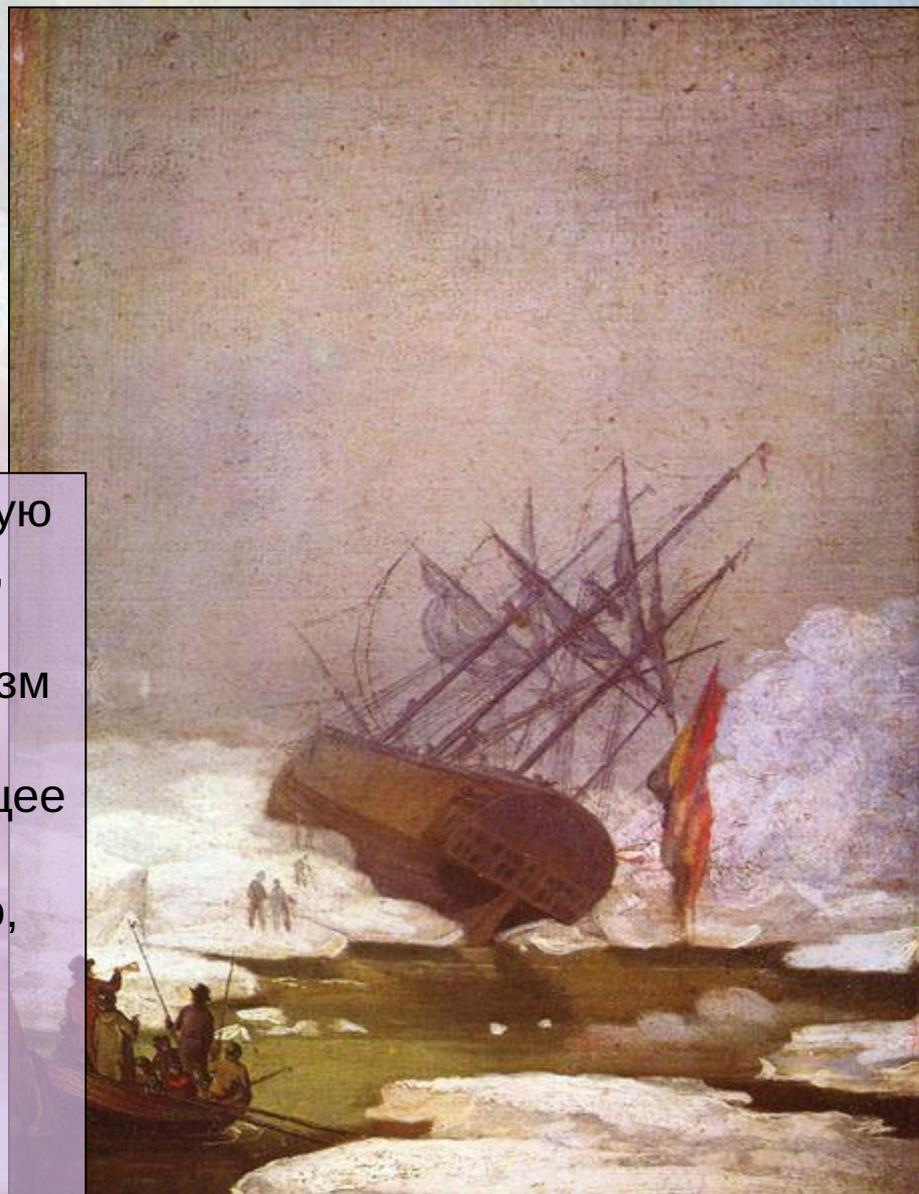
Со временем слово «романтизм» и вовсе отделилось от своего исторического корня и начало жить самостоятельной жизнью. Так в конце XVIII в. оно было подхвачено молодыми немецкими писателями и стало названием новой литературной школы, пришедшей на смену сентиментализму и классицизму.

Понятие романтизма порой подменялось понятием романтики, что по сути своей неверно. Безусловно, между романтикой и романтизмом много общего: восторженное отношение к действительности, понимание исключительной роли личности, неудовлетворенность жизнью и оторванность от нее, устремленность к некоему несбыточному и таинственному идеалу. Романтика является основой романтизма в искусстве, а потому это более емкое и широкое понятие по сравнению с романтизмом.

Романтический взгляд на жизнь зачастую определяют мировоззрение художника, составляет основу создания его произведений. В этом смысле романтизм можно рассматривать как некое универсальное качество, пронизывающее различные исторические эпохи и художественные стили. Следовательно, романтизм – это не только художественный стиль искусства, но и способ познания действительности отражения мира. Романтикам действительно важна была не столько сама идея, сколько сила и средства ее выражения.

Французский поэт Шарль Бодлер подчеркивал, что романтизм заключается «в восприятии мира, а вовсе не в выборе сюжетов». А по мнению А. А. Блока, романтизм стремился стать и стал «новой формой чувствования, новым способом переживания жизни».

Исторические корни романтизма

Исторические корни романтизма следует искать в трудах немецких философов: И.Канта, Ф. Шеллинга и Г.Гегеля. Выдвигая идею изменчивости, подвижности и текучести, они рассматривали весь мир, природу и человека как вечное течение творческого духа, оживляющего мёртвую природу. По их мнению, не существует застывшей жизни, постоянных форм, непререкаемых догматов и вечных истин. Есть жизнь, вечно обновляющаяся, полная движения и контрастов.

Труд И.Канта

И. Айвазовский «Ночь. Голубая волна»
Холст, масло.

Как же искусство ответило на вызов, брошенный философами? Один из главных теоретиков поэт и критик Август Шлегель выдвинул тезис о том, что на смену старому классицистскому искусству должно прийти новое, смело нарушающее прежние законы и принципы. Это искусство позволит художнику запечатлеть свободный порыв свободного духа, неповторимость и исключительность собственного Я, индивидуальное видение картины мира.

Т. Гиртин «Белый дом в Челси» Акварель.

*«Романтик живёт не в
обыденности, но создаёт свой
собственный, выдуманный мир,
построенный по собственным
законам».*

Август Шлегель (1767-1845)

И. Айвазовский «Девятый вал»

Эстетические принципы романтизма

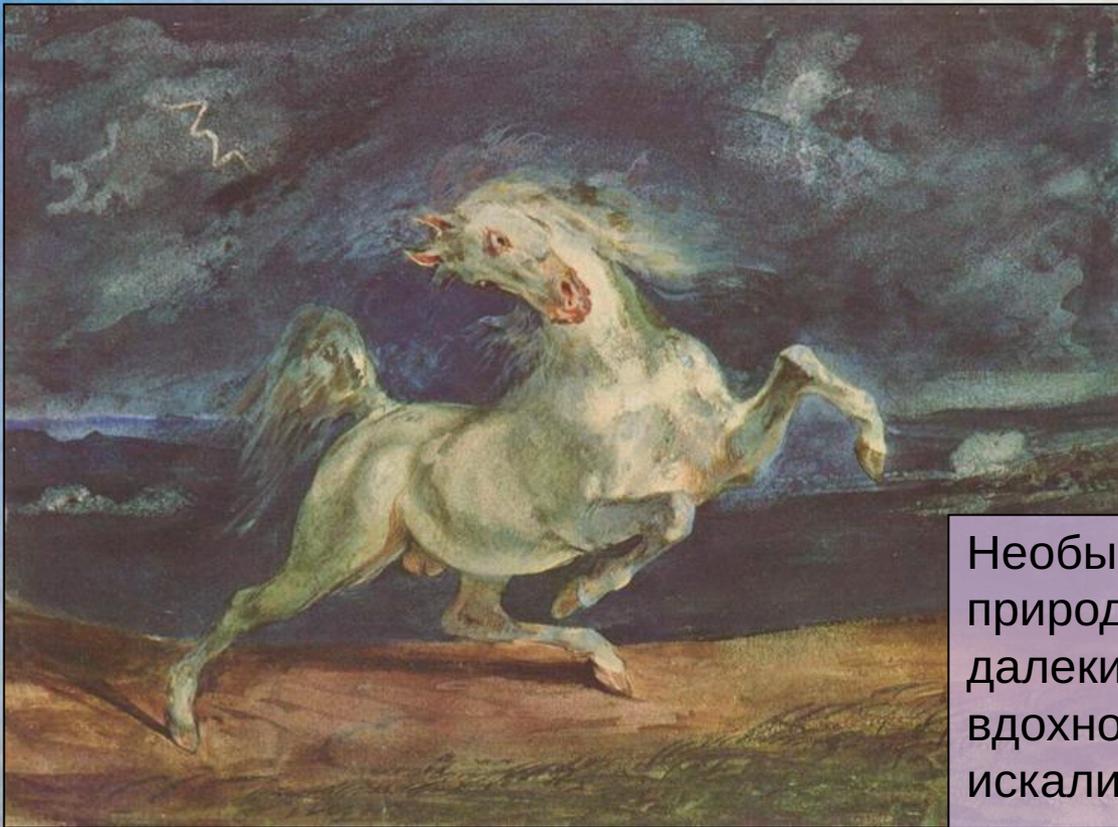
Эпоха Романтизма ознаменовалась расцветом литературы, одним из отличительных свойств которой было увлечение общественными и политическими проблемами.

Пытаясь постичь роль человека в происходящих исторических событиях, писатели-романтики тяготели к точности, конкретности, достоверности. В то же время действие их произведений часто разворачивается в необычной для европейца обстановке – например, на Востоке и в Америке, или, для русских – на Кавказе или в Крыму.

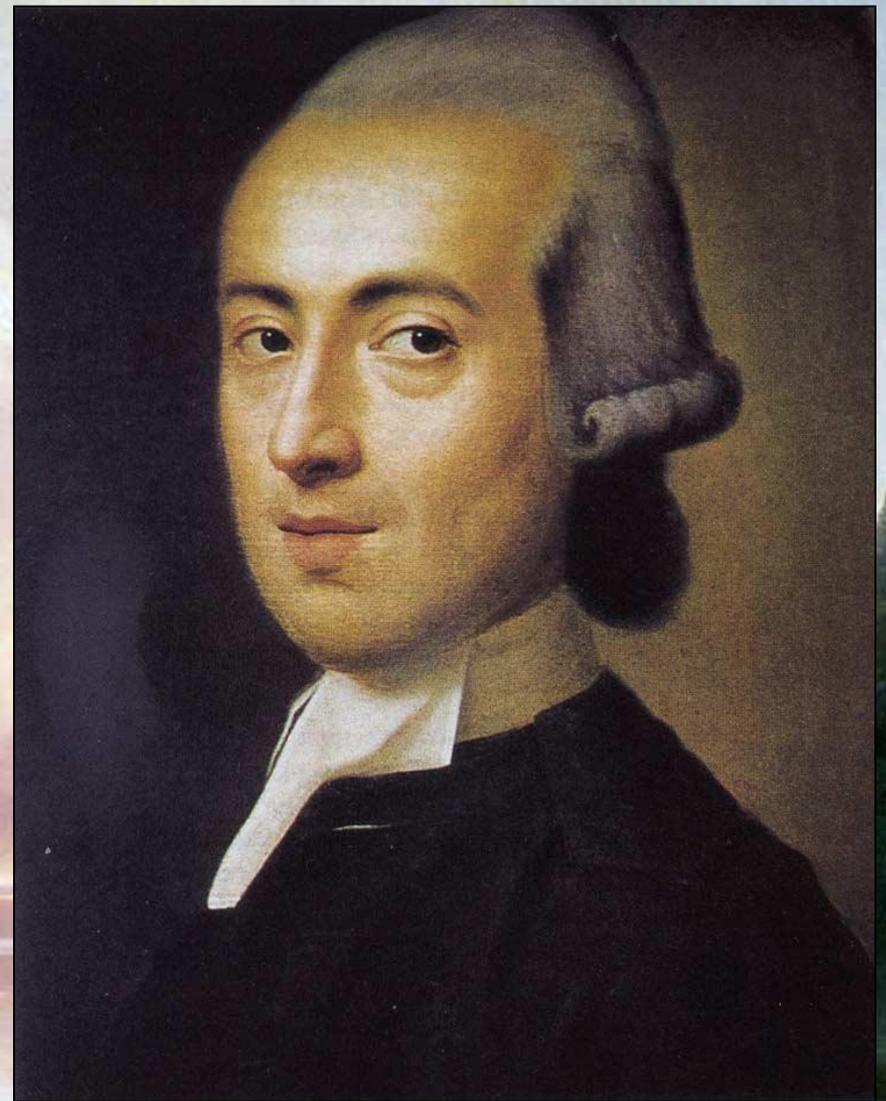
Романтические поэты – по преимуществу лирики и поэты природы, и потому в их творчестве (впрочем, так же, как и у многих прозаиков) значительное место занимает пейзаж – прежде всего, море, горы, небо, бурная стихия, с которой героя связывают сложные взаимоотношения. Природа может быть сродни страстной натуре романтического героя, но может и противостоять ему, оказываясь враждебной силой, с которой он вынужден бороться.

Необыкновенные и яркие картины природы, жизнь, быт и нравы далеких стран и народов – также вдохновляли романтиков. Они искали черты, составляющие первооснову национального духа. Национальная самобытность проявляется прежде всего в устном народном творчестве. Отсюда интерес к фольклору, переработка фольклорных произведений, создание собственных произведений на основе народного творчества.

Для романтизма характерен синтез родов и жанров, их взаимопроникновение. Романтическая художественная система основывалась на синтезе искусства, философии, религии. Например, у такого мыслителя, как Гердер, поискам путей революционного обновления культуры служат и лингвистические исследования, и философские доктрины, и путевые заметки.

И. Гердер

Значение романтизма

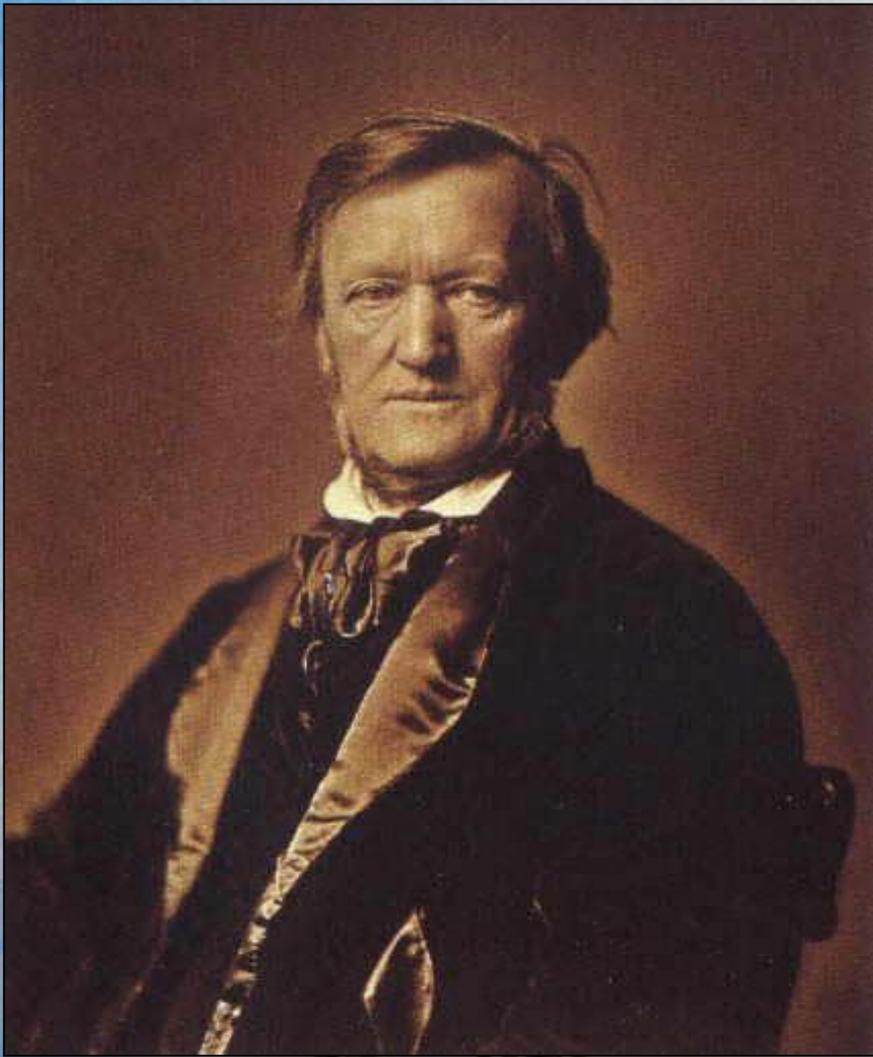
Итак, романтизм начала XIX века сумел отразить всю сложность переходной исторической эпохи от классицизма к реализму. Он провозгласил ценность отдельной человеческой личности и полную свободу художественного творчества от сковывающих его норм и правил. Главным связующим началом романтизма стала формула Ф. Шеллинга о «раскованности человеческого духа».

Ф. Шеллинг

Романтизм – неоднородное художественное направление в истории мировой художественной культуры. В различных странах он имел свои отличительные особенности, обусловленные определенными культурными традициями. Так, например, в Италии он развивался в русле традиционного классицизма. Во Франции он вырос из сентиментализма или предромантизма эпохи Просвещения. В России он появился в смешанном виде гораздо позднее, органически вобрав в себя черты классицизма.

Рихард Вагнер

В некоторых странах влияние романтизма прекратилось уже к 20-м годам, а к середине XIX века он стал лишь воспоминанием о недавнем прошлом. Во второй половине столетия романтизм был повсеместно вытеснен другими художественными течениями, но это вовсе не означало, что он прекратил своё существование. В дальнейшем романтизм лишь трансформировался в другие стилевые течения, например появился в неоромантической музыке Рихарда Вагнера, в живописи прерафаэлитов. Много общего у романтизма и с символистами конца XIX века. Своеобразное воплощение он находит и в искусстве модерна.