

Тема.

«Романтизм в западноевропейской культуре XVIII – XIX вв.»

Боймуродов С.Бурсаковский С.

группа Т093

- На рубеже XVIII и XIX веков в Германии и других европейских странах возникло новое направление в духовной и художественной культуре, получившее название **романтизм**.
- Романтизм был первым направлением в искусстве, которое признало художника субъектом творчества и провозгласило безусловный приоритет индивидуальных вкусов творческой личности.

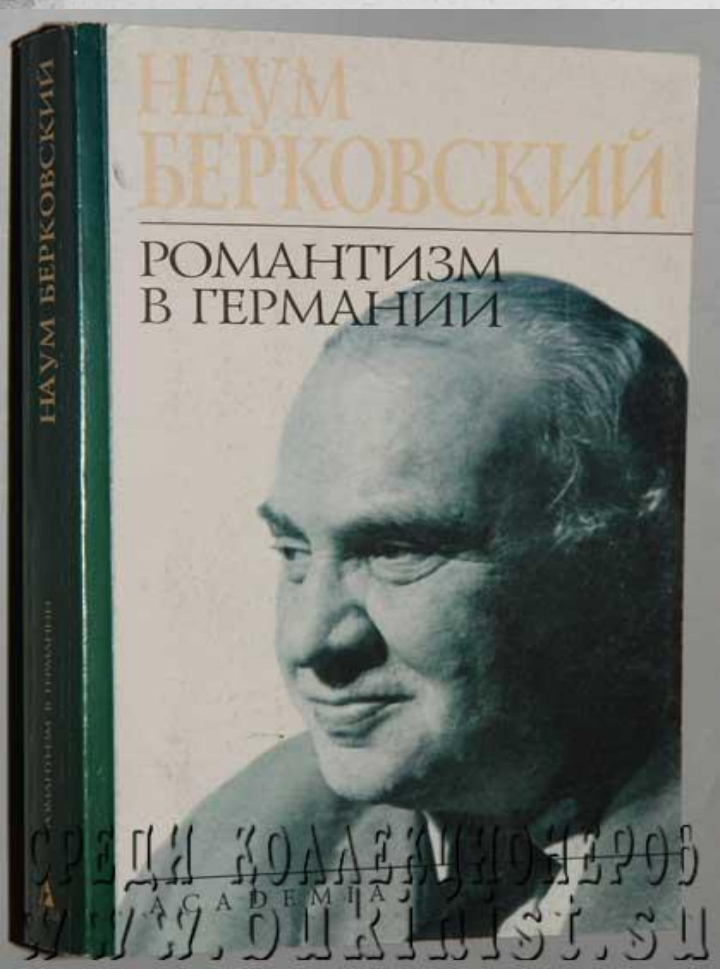
- Наибольшего развития романтизм достиг во Франции (*Т. Жерико, Э. Делакруа, Г. Доре*).
- Крупнейшие его представители в Германии — *Ф.О. Рунге, К.Д. Фридрих, П. Корнелиус*.
- В Великобритании: — *Дж. Констебль, У. Тернер*.
- В России черты романтизма проявились в творчестве *О.А. Кипренского*, отчасти — *В.А. Тропинина, С.Ф. Щедрина, М.И. Лебедева, К.П. Брюллова, Ф.А. Бруни, Ф.П. Толстого*.

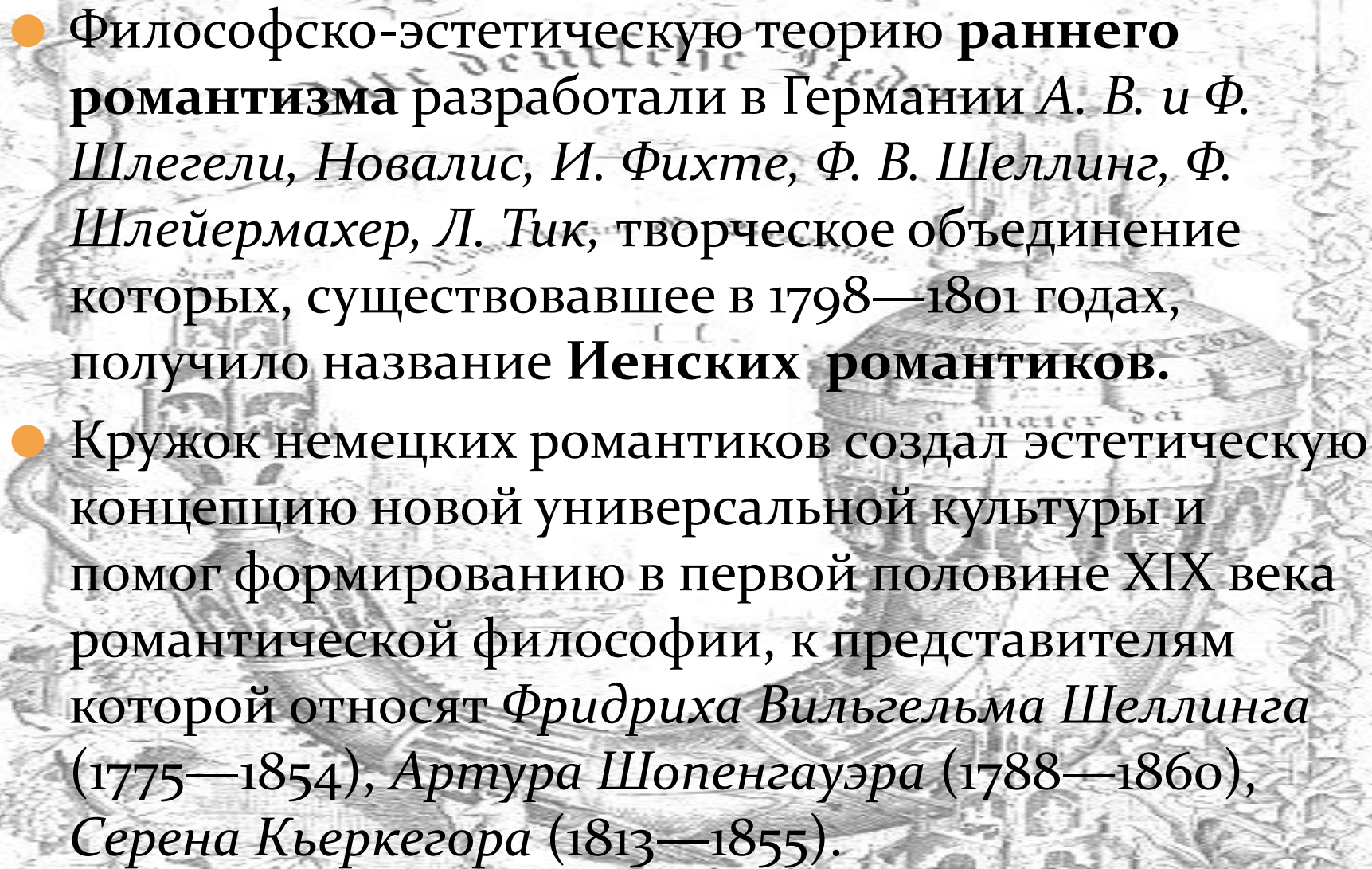

- Романтизм утверждает *полную раскованность, служение самому себе, идеалы личной независимости*. Именно их он считает нормальным проявлением индивидуальности. Романтизм — это мир, в котором царствуют меланхолия, иррациональность, эксцентричность. Его следы проявлялись в европейском сознании еще в XVII веке, но расценивались врачами как признак умственного расстройства.

● Первые признаки романтизма появляются почти одновременно в разных странах, но каждая внесла в его развитие свой вклад.

Родиной романтизма считается Германия, здесь были заложены основы **романтической эстетики**. Из Германии новое течение стремительно распространилось по всей Европе. Романтизм охватил литературу, музыку, театр, гуманитарные науки, пластические искусства.

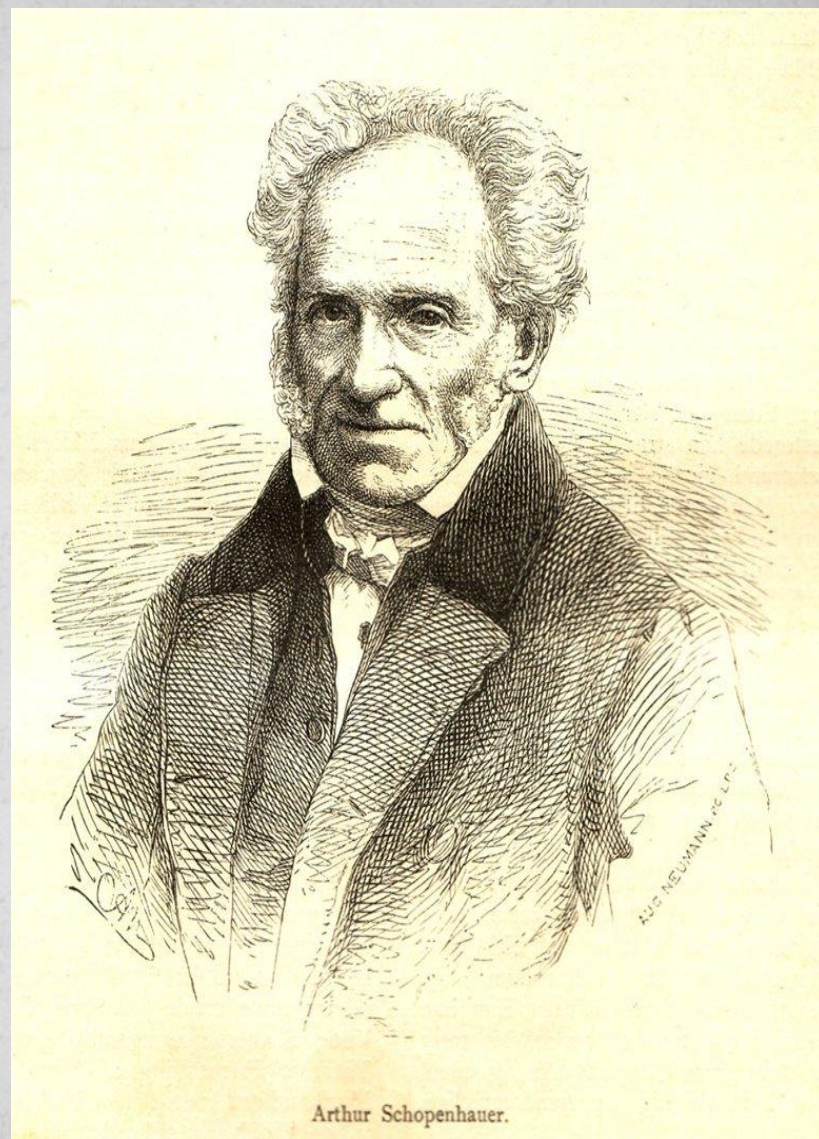

-
- Философско-эстетическую теорию **раннего романтизма** разработали в Германии А. В. и Ф. Шлегели, Новалис, И. Фихте, Ф. В. Шеллинг, Ф. Шлейермахер, Л. Тик, творческое объединение которых, существовавшее в 1798—1801 годах, получило название **Иенских романтиков**.
 - Кружок немецких романтиков создал эстетическую концепцию новой универсальной культуры и помог формированию в первой половине XIX века романтической философии, к представителям которой относят Фридриха Вильгельма Шеллинга (1775—1854), Артура Шопенгауэра (1788—1860), Серена Кьеркегора (1813—1855).

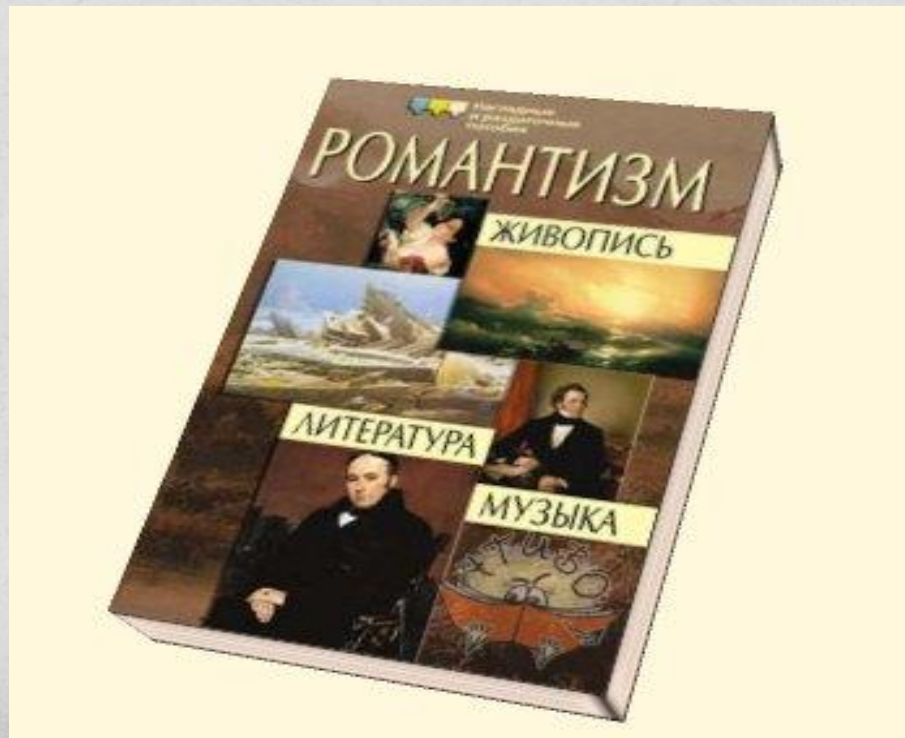
- **Немецкий философ Фридрих Шеллинг** был близок йенским романтикам. Исходя из положений Канта и Фихте, он создал романтическую теорию, построенную на основе объективного идеализма. Главный метод познания у него — *интеллектуальная интуиция*, присущая философскому и художественному гению. Искусство — высшая форма постижения мира, единство сознательного и бессознательного («*Система трансцендентального идеализма*», 1800). В нем воедино сливаются все виды деятельности — теоретическая и практическая, духовная и чувственная.

- Крупной исторической фигурой был немецкий философ-иррационалист **Артур Шопенгауэр**.
- В его основном произведении *«Мир как воля и представление»* (1819—1844) мир предстает как стихийная «воля к жизни». Она — источник инстинктов и бесконечного эгоизма человека, который выражается в непрерывной «войне всех против всех». Государство не может уничтожить эгоизма, поскольку оно — лишь система сбалансированных частных волей.
- Шопенгауэр называл существующий мир *«наихудшим из возможных»*, а свое учение — *«пессимизмом»*. Мировая история не имеет смысла. Страдание — наказание за первородный грех, вину обособленного существования. Преодоление эгоизма и страдания происходит в сфере искусства и морали.
- Высшее из искусств — музыка, имеющая **своей** целью уже не воспроизведение идей, а непосредственное отражение «воли к жизни».

Романтизма в литературе

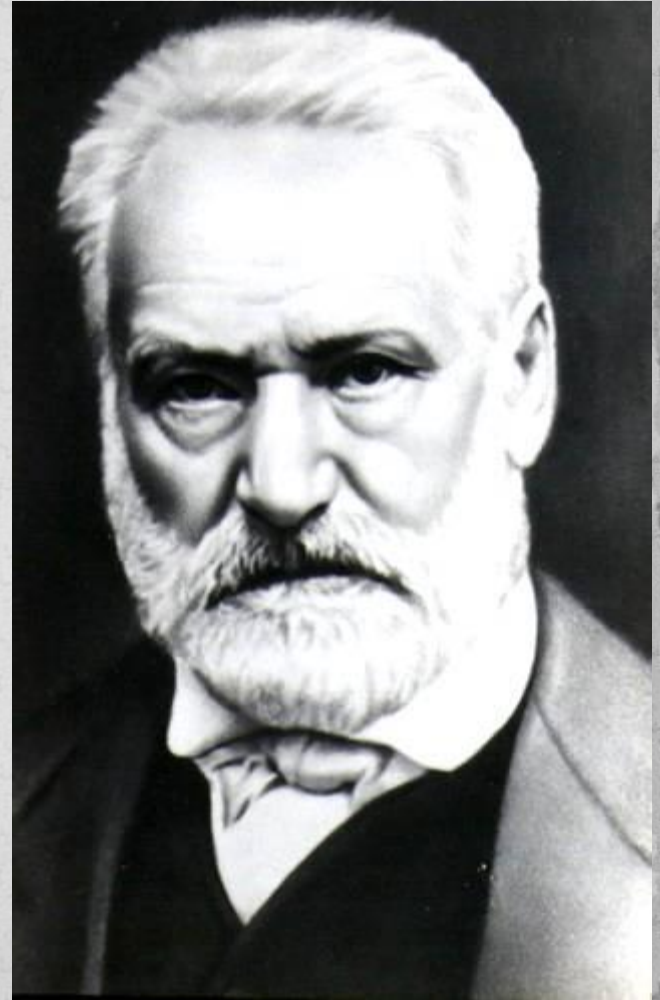
- Главными представителями считаются *Новалис, Э. Т.А. Гофман, Дж. Байрон, П.Б. Шелли, В. Гюго, Э. По, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев.*

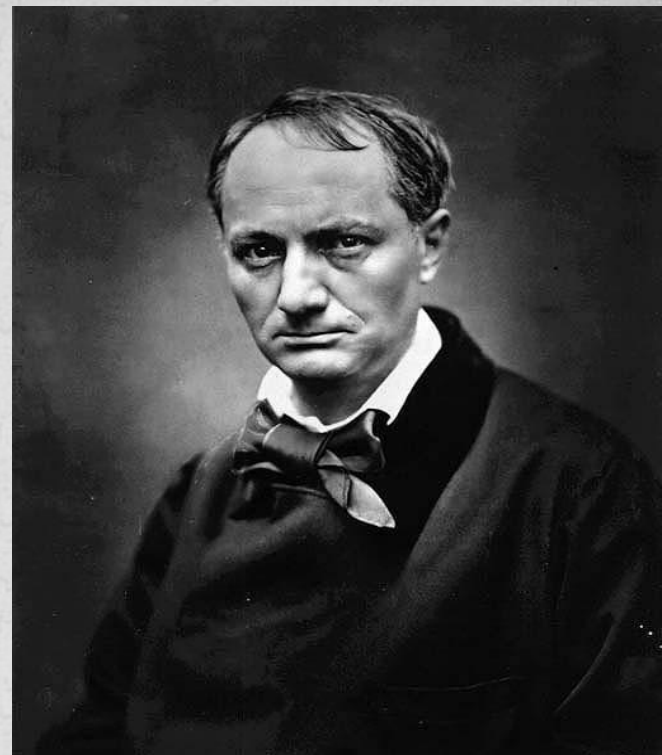

- Самый крупный представитель немецкого романтизма **Эрнст Теодор Амадей Гофман** (1776—1822) .
- В своем творчестве Э.Т.А. Гофман раскрыл глубокую пропасть между образом жизни и мышлением художника и обычного человека. («Житейские воззрения кота Мурра», 1822). Гофман — один из основоположников немецкой романтической музыкальной эстетики и критики. Он автор одной из первых романтических опер — «Ундина» (1814).

- Великий французский писатель-романтик **Виктор Гюго** (1802— 1885) создал вдохновенные романы «Собор Парижской Богоматери» (1831), «Отверженные» (1862), «Человек, который смеется» (1869) и др., где обличал общественные язвы и социальную несправедливость.
- В предисловии к драме «Кромвель» (1827) Гюго поместил манифест французских романтиков, где выступил против классического правила «трех единств» и формального разграничения жанров, сформулировал принципы новой, романтической драматургии. Гюго признавал возможным смешение трагического и комического.

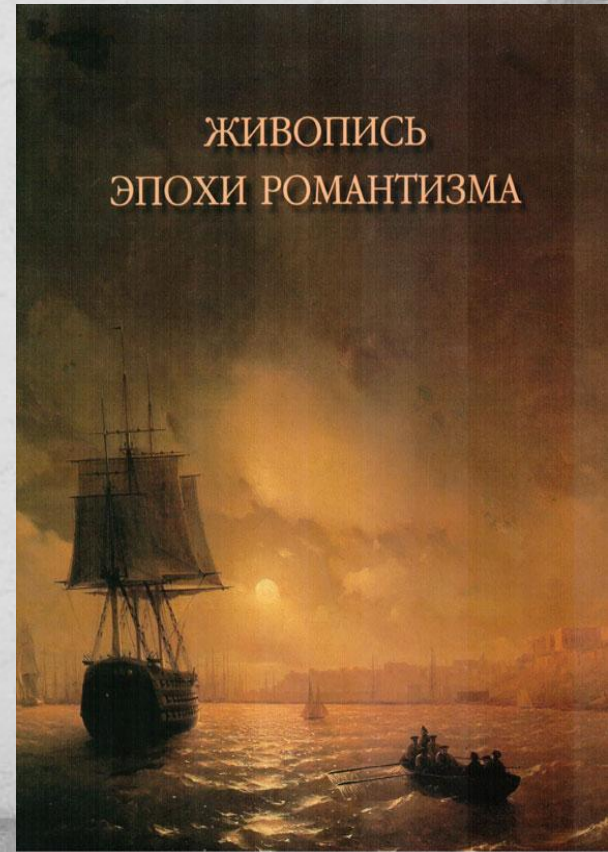
Творчество выдающегося французского поэта **Шарля Бодлера** (1821 —1867) называют «поэзией упадка и тления». Его, приверженца теории «искусства для искусства», считают *основоположником символизма*. Пренебрегая общепринятыми условностями, он выражал в своем творчестве *восхищение злом, уродством и всяческими отклонениями от норм обыденной жизни*. В его поэтическом сборнике «*Цветы зла*» (1857) выражена тоска по идеальной гармонии.

Романтическая живопись.

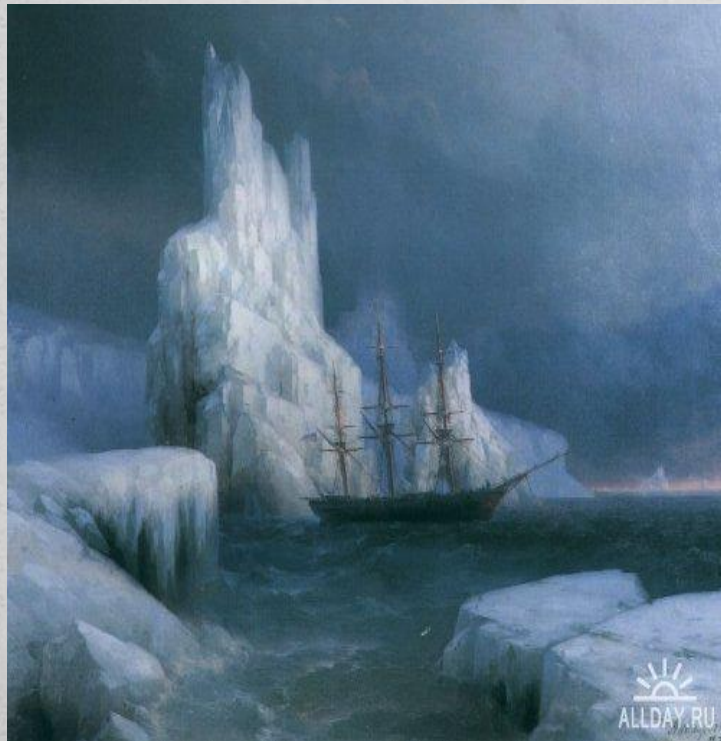
- В живописи романтизм нашел себя в опровержении классических принципов и правил ради восстановления чего-то более древнего и более свободного, личного и экзотического. Он *пробудил* в европейском сознании *интерес к национальному прошлому, традициям фольклора и культуры своего народа*. Особенно выразительной была *тяга к средневековому, неясному, меланхоличному и живописному*.
- Романтики уравнивают высокое и низменное, трагическое и комическое, обыденное и необычное. Этот стиль характеризуется стремительностью движения, драматизмом сюжета, накалом страстей. Личная реакция творца — на современное событие или на некую сцену — становится критерием искусства, а живопись — выразительным средством. Романтизм — это *комплекс индивидуальных реакций на социальные и метафизические потрясения*.

ЖИВОПИСЬ
ЭПОХИ РОМАНТИЗМА

- **Исторические рамки романтизма** ограничиваются периодом с 1770 по 1840 год. В его развитии специалисты выделяют три этапа:
- **предромантизм** (1770—1800);
- **зрелый романтизм** (1800—1824), вызванный французской революцией 1789 года и военными кампаниями Наполеона (Гойя, Жерико, раннее творчество Делакруа);
- **расцвет романтизма** — с 1824 по 1840 (зрелое искусство Тернера и Делакруа). Если в предромантизме преобладали вкусы и формы английской чувствительности, то зрелый романтизм — полностью французский. В этот период появляется новая историческая живопись и современная школа пейзажа. В третий период, называемый «романтическим движением», господствующее положение заняла концепция гения, воплотившаяся в зрелом творчестве Тернера и Делакруа.

Главными представителями романтизма в изобразительном искусстве считаются живописцы Э. Делакруа, Т. Жерико, Ф.О. Рунге, К. Д. Фридрих, Дж. Констебль, У. Тернер.

- Изобразительное искусство Франции эпохи романтизма выдвинуло таких крупных мастеров, которые определили главенствующее влияние французской школы на все XIX столетие.

- Первым художником этого направления был **Теодор Жерико** (1791 —1824). Его героями были солдаты и офицеры, дети, старики, друзья и даже умалишенные («Сумасшедшая, страдающая пристрастием к азартным играм», «Вор детей», «Умалишенный, воображающий себя полководцем»). Романтикам вообще был свойствен интерес к людям с обостренной психикой. Портреты сумасшедших Жерико пишет уже смертельно больным. Последние месяцы жизни он был прикован к постели и умер на 33-м году жизни (вследствие неудачного падения с лошади). Жерико — мастер монументальных композиций, владение которыми служило для него средством отыскать в будничной, приземленной реальности героическое начало. Поводом к творчеству выступает для художника все необычное, экспрессивное.

Спасибо
за
внимание!!!

