МОУ гимназия №48

Мировая художественная культура

Романтизм

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

Челябинск 2009

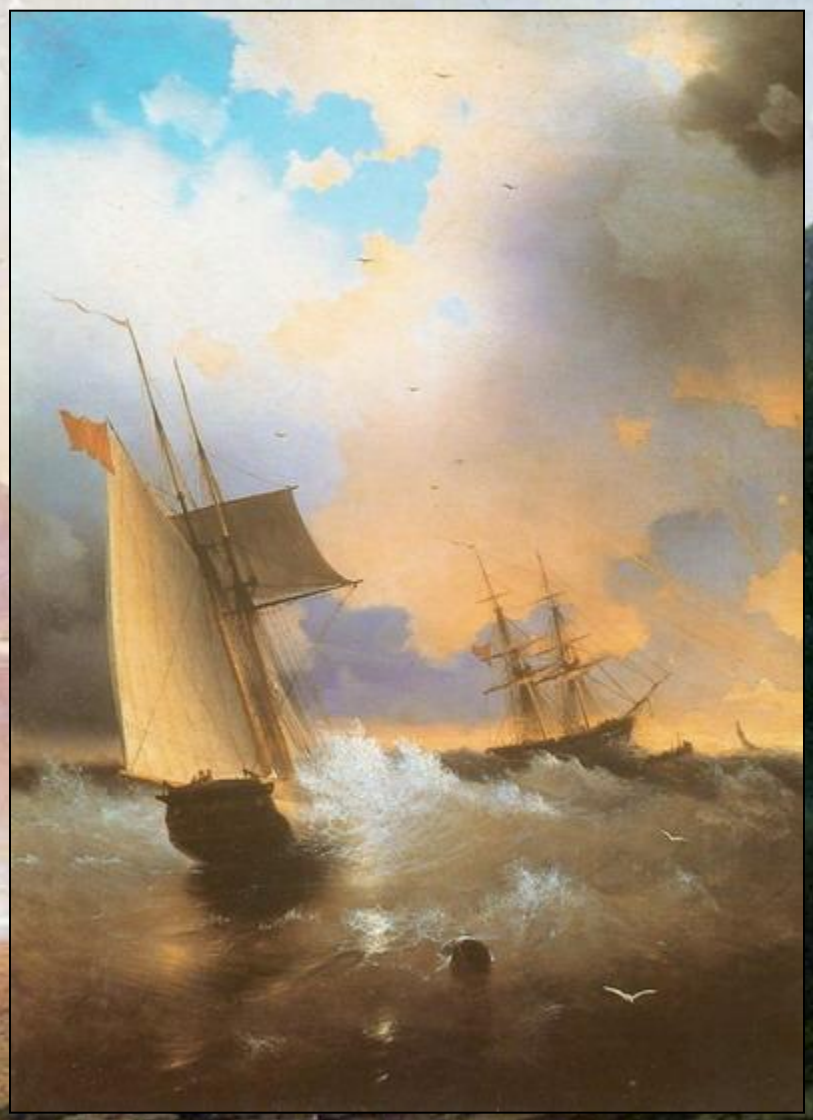
Романтизм сменяет эпоху Просвещения и совпадает с промышленным переворотом. Если Просвещение характеризуется культом разума и основанной на его началах цивилизации, то романтизм утверждает культ природы, чувств и естественного в человеке. Именно в эпоху романтизма оформляются феномены туризма, альпинизма 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.

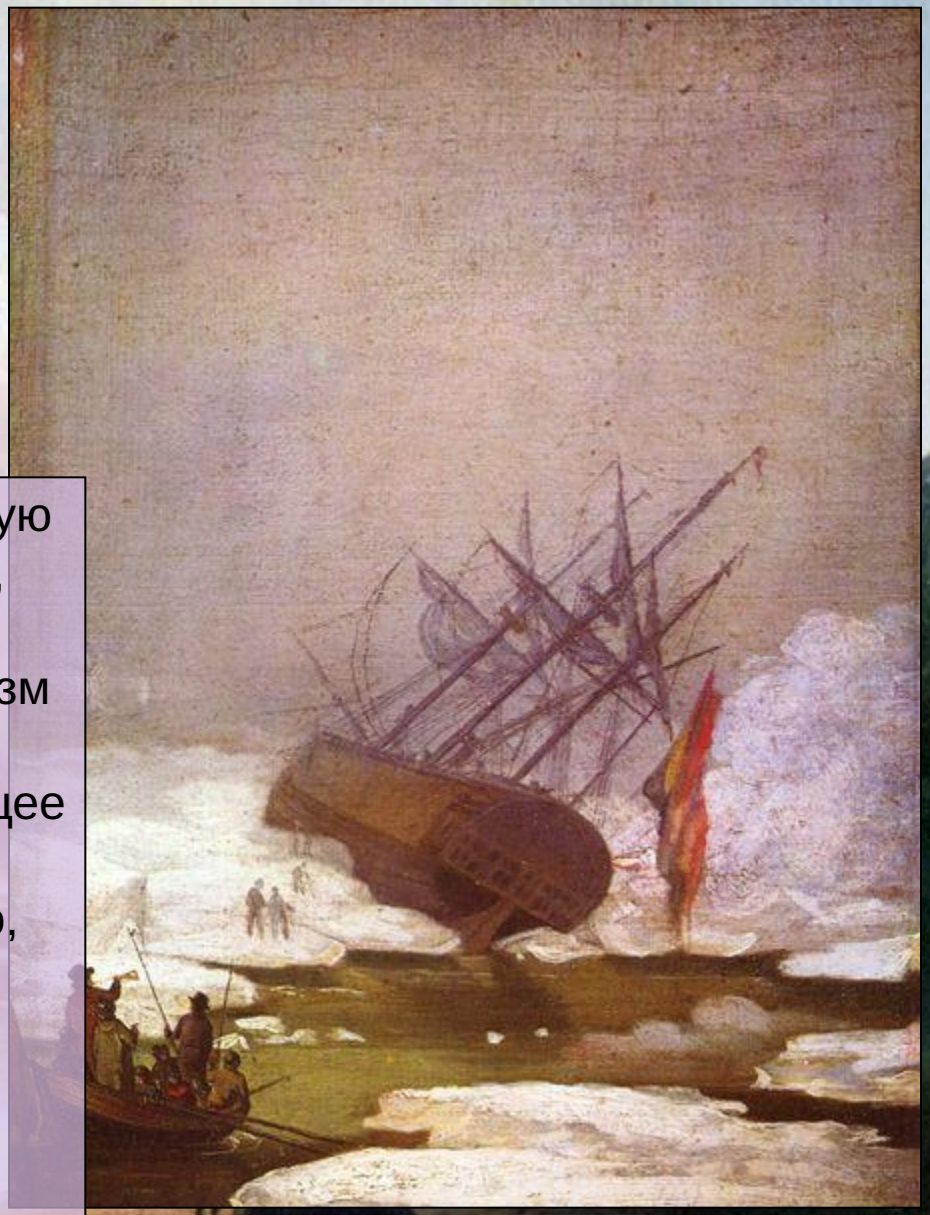
Существовало и другое толкование этого термина. В Средние века оно указывало на принадлежность произведения, написанного не на латыни, а на одном з новых языков романской группы. Тогда же сложился особый стиль романской архитектуры.

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.



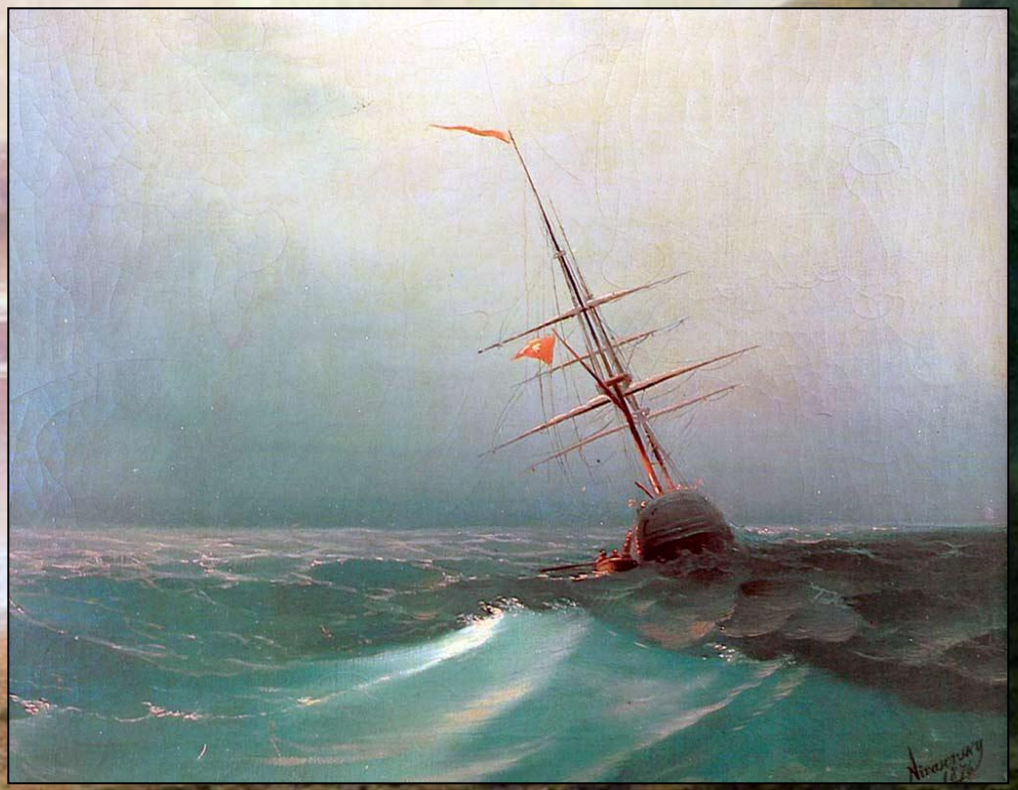
Французский поэт Шарль Бодлер подчеркивал, что романтизм заключается *«в восприятии мира, а вовсе не в выборе сюжетов».* А по мнению А. А. Блока, романтизм стремился стать и стал *«новой формой чувствования, новым способом переживания жизни».*

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

Critik
der
reinen Vernunft
von
Immanuel Kant
Professor in Königsberg.
Riga,
verlegts Johann Friedrich Hartknoch
1781.



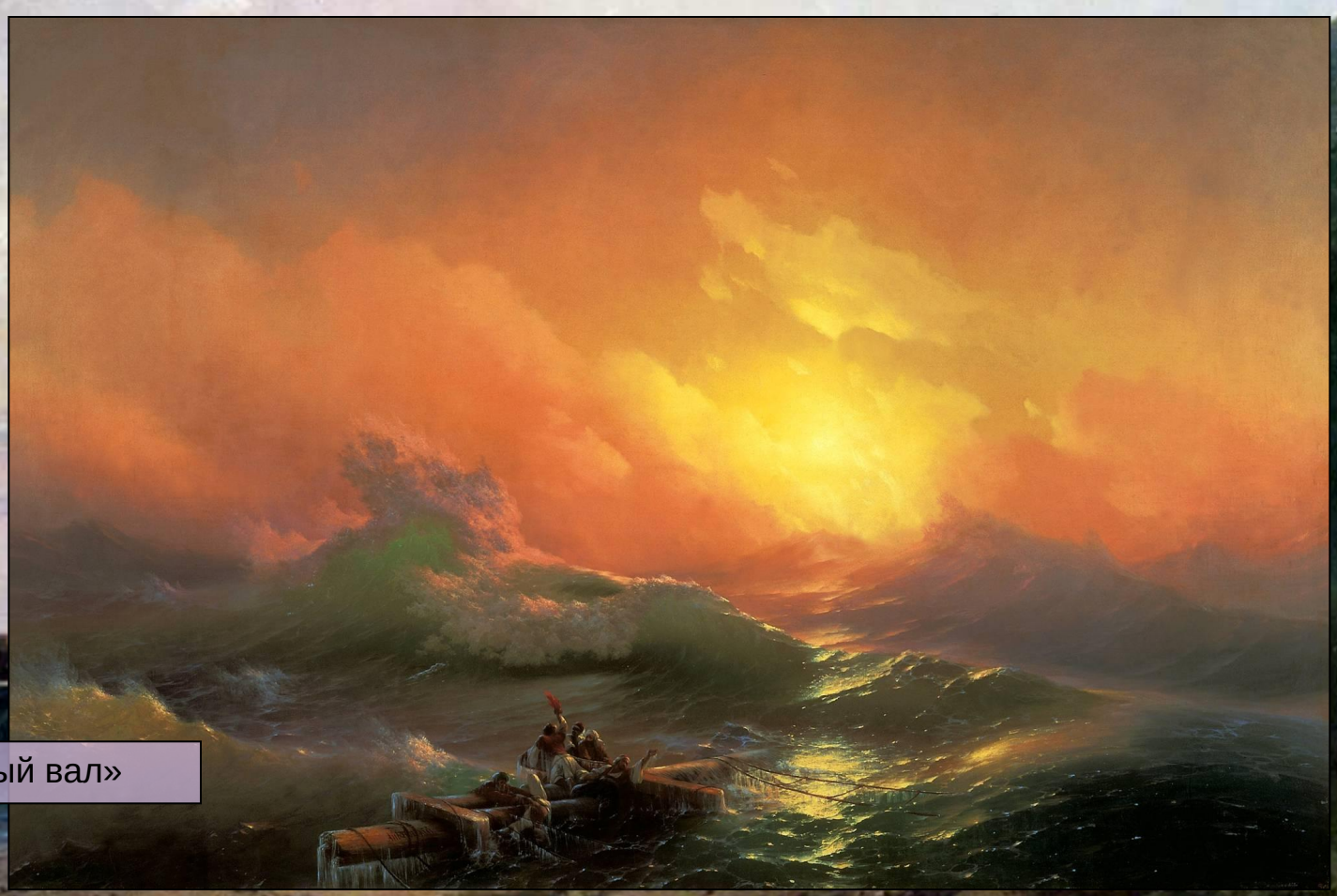
И. Айвазовский «Ночь. Голубая волна»
Холст, масло.

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 классицисткому 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».

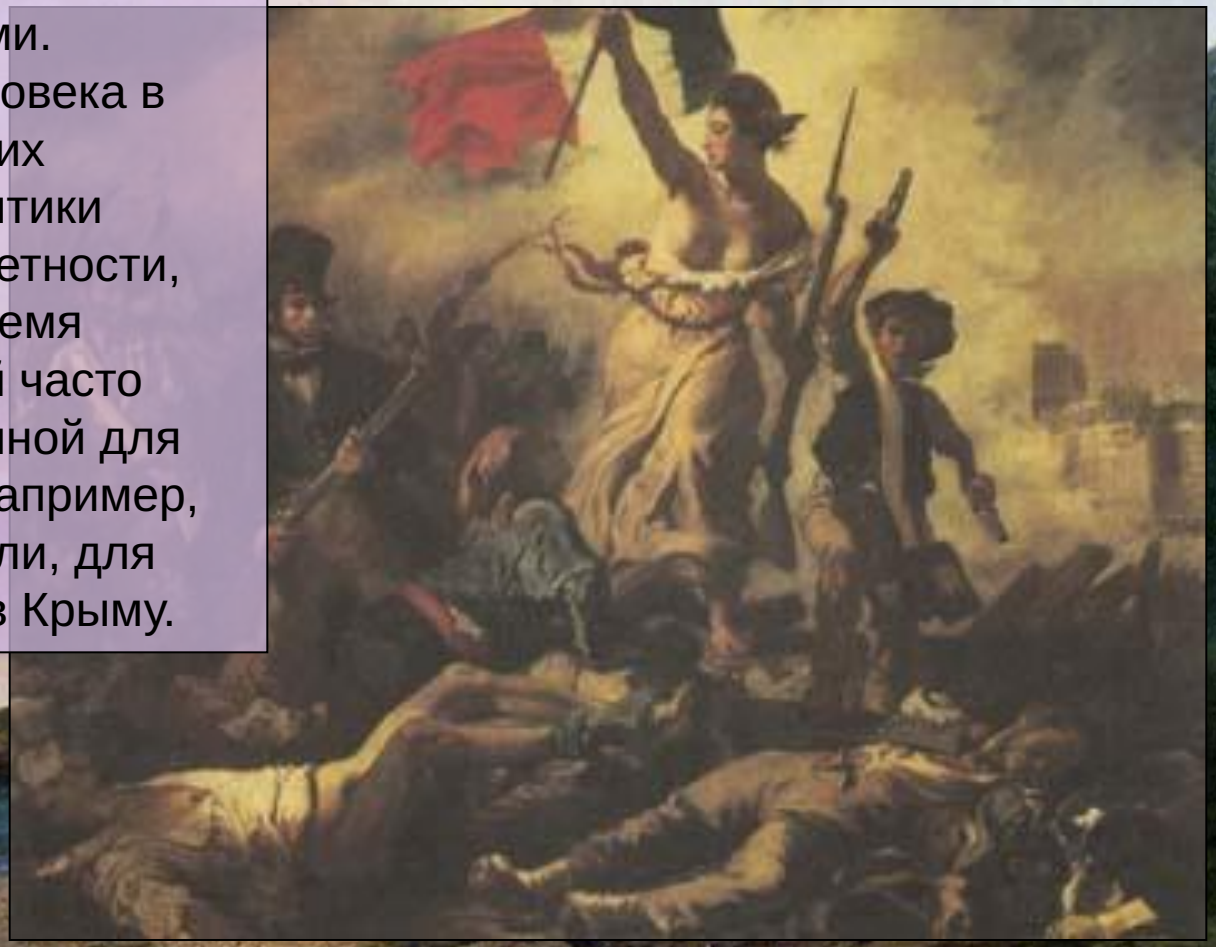
Август Шлегель (1767-1845)



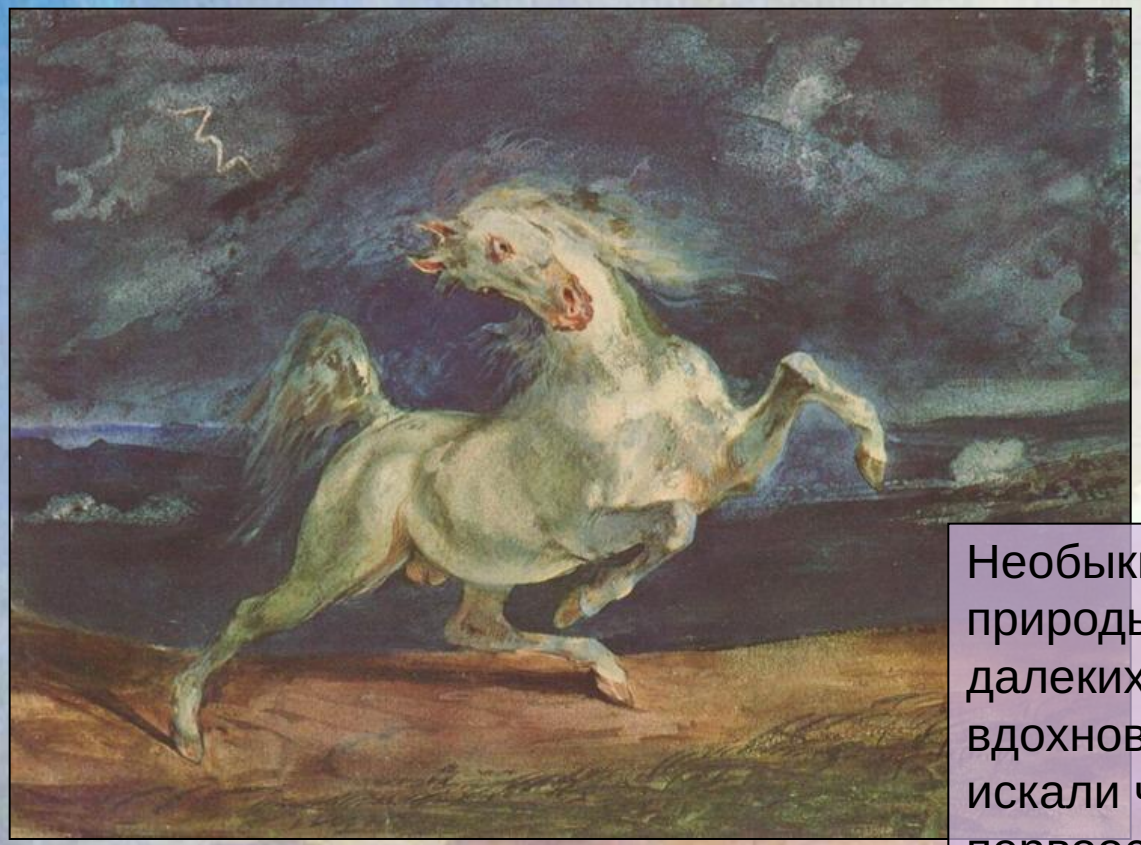
И. Айвазовский «Девятый вал»

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.

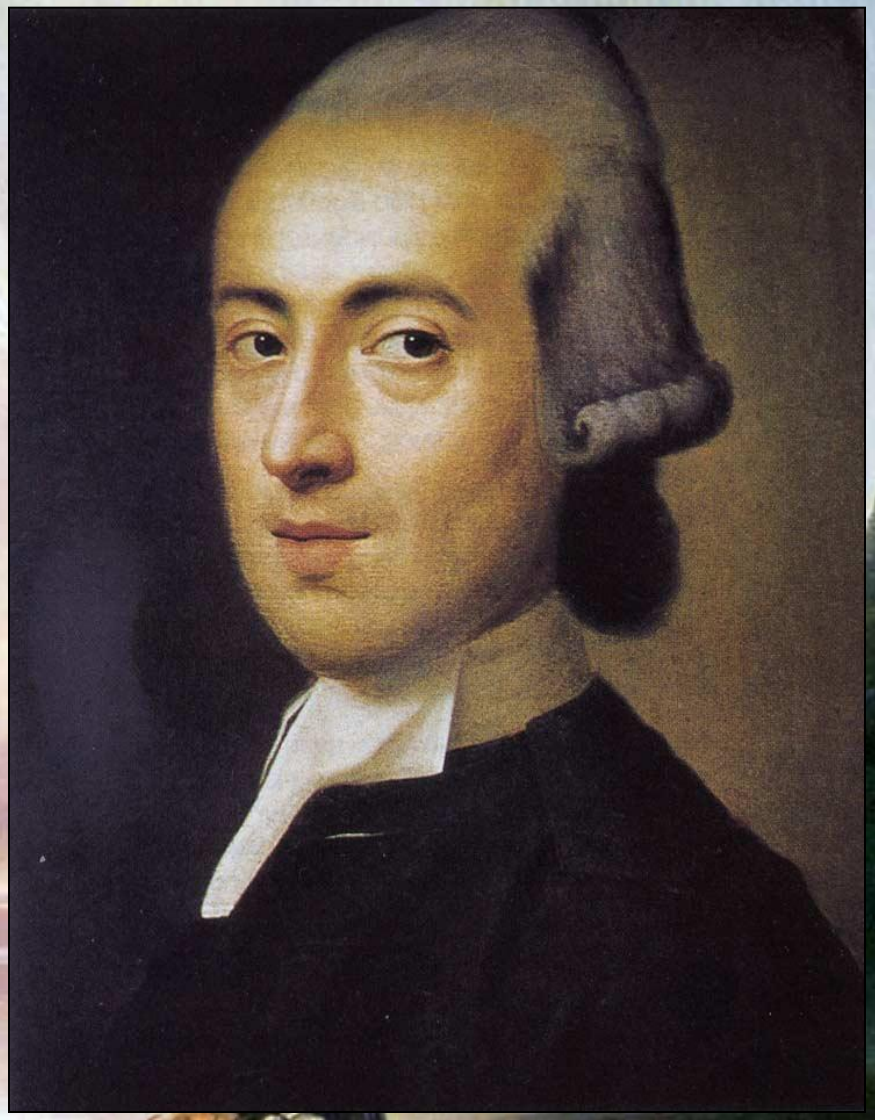


Романтические поэты – по преимуществу лирики и поэты природы, и потому в их творчестве (впрочем, так же, как и у многих прозаиков) значительное место занимает пейзаж – прежде всего, море, горы, небо, бурная стихия, с которой героя связывают сложные взаимоотношения. Природа может быть сродни страстной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



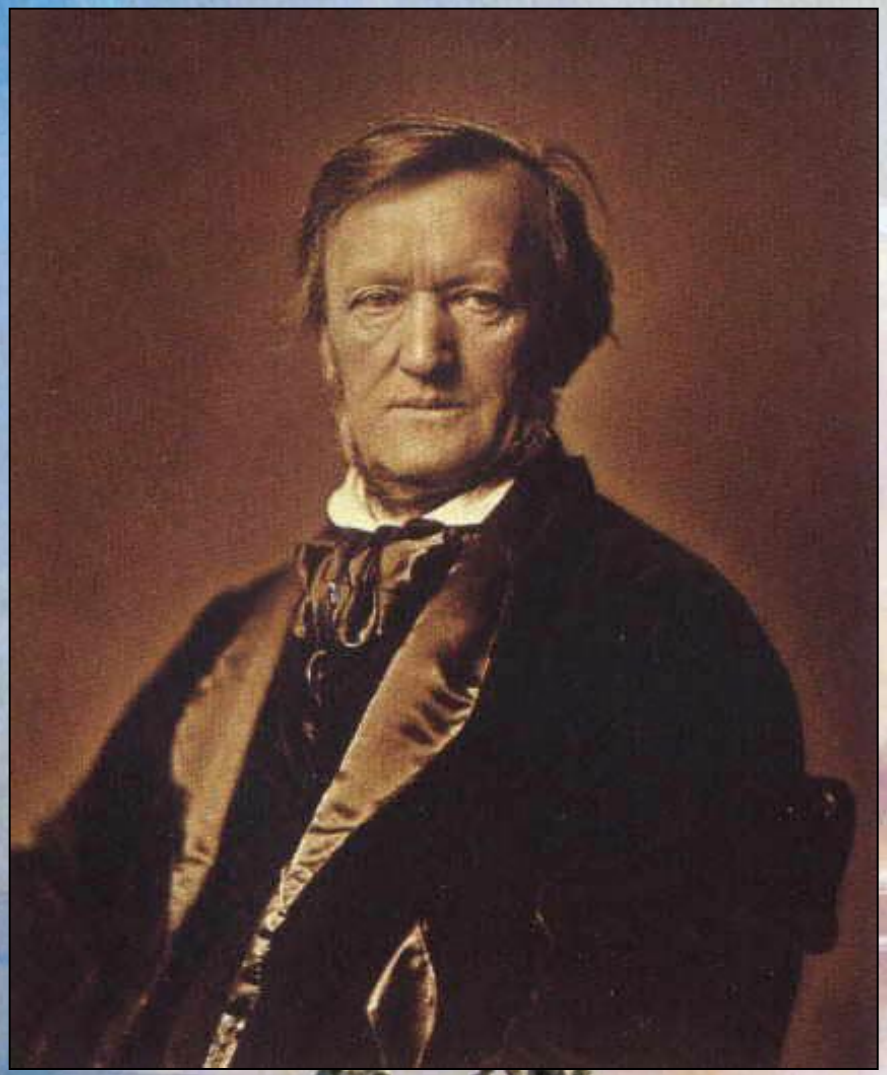
И. Гердер

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.