

Романтизм в Европе

Франсиско Гойя
Третьего мая 1808
г

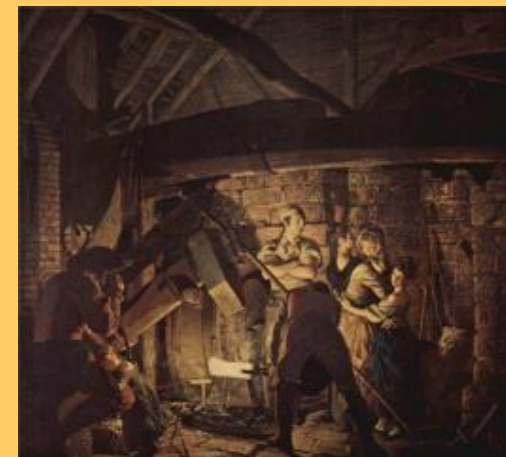
19 век был богат на революции и перевороты. Помимо французской революции, в 1848-1849 гг. происходят революции в Европе, на рубеже 1850-1860 гг. возникает революционная ситуация в России, США потрясает Гражданская война 1861-1865 гг.

Казалось, что французская революция людей, «лишенных хлеба, превратила в людей, лишенных еще и нравственности».

В передовых государствах Европы и США продолжается промышленный переворот (появляются железные дороги, пароходы, телеграф). Однако множество технических изобретений, предназначенных улучшить жизнь, только подчеркивает несовершенство мира. Капитализм устранил социальную несправедливость, но породил множество других несправедливостей. К власти приходит поколение, не знающее, что такое нравственность.

Противоречия жизни естественным образом переносятся в литературу. Центральным для художественных направлений эпохи становится вопрос не только о том, как человеку выстоять в этом мире, но и в том, как активно участвовать в историческом процессе, как влиять на него, то есть быть человеку «молотом или наковальней» (Гете).

Джозеф Райт.
Кузнец

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

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).**

Романтизм – это художественное направление, зародившееся в Германии, которое возделывает личность, ее субъективные переживания, ее богатый внутренний мир.

В 18 веке этот термин имел другое значение: романтическим называлось все фантастическое, необычное, странное, встречающееся чаще в книгах, чем в действительности. На рубеже 18-19 вв. это слово использовалось для обозначения нового художественного направления, противоположного классицизму.

Новалис (настоящее имя
- Фридрих фон
Гардэнберг)

Социальной основой романтизма становится разочарование в своей эпохе, в новом обществе, с которым были связаны большие надежды, так как это общество предсказывали великие умы Европы.

Романтики считали, что им выпало жить под бесславной звездой, когда Европа страдает от революций, когда опошлены все лучшие человеческие порывы. Такое разочарование непременно сопровождалось настроением безнадежности, отчаяния, «мировой скорби – это «болезнь века».

Альфред де
Мюссе

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».

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

Неудовлетворенность современной действительностью приводит к появлению двоемирия (мир реальный и мир идеальный, мир мечты). 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).

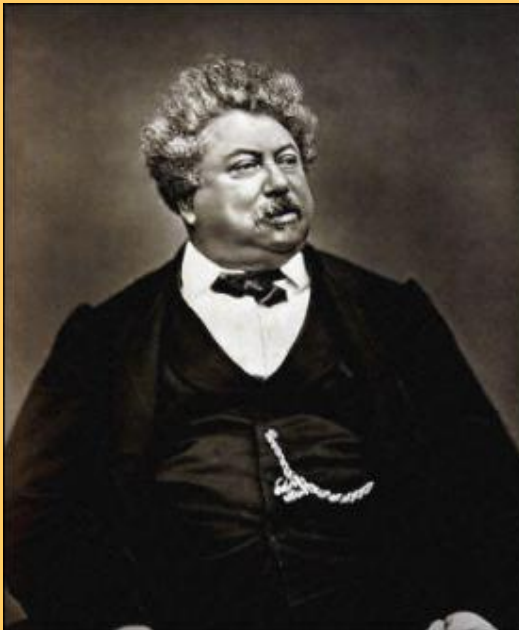
Каспар Давид Фридрих.
Странник над морем
тумана.

Теоретики романтизма проповедовали разомкнутость литературных родов и жанров, синтез искусства, религии и философии, подчеркивали музыкальное и живописное начала в поэзии. Из лироэпических жанров наиболее популярна баллада, в прозе преобладают поэтические формы – сказка, лирическая новелла.

Проза романтизма развивалась по многим жанровым направлениям. Романтизм использовал и классическую новеллу, и рыцарский роман («Граф Монте-Кристо» Дюма-отца), и элементы плутовского романа, и восточную сказку рококо. В 30-40 гг. складывается романтический социальный роман (Ж. Санд, Э.Сю, В. Гюго), появляется фантастическая повесть. Исторический роман, существовавший в предыдущий период, был коренным романом и стал одним из центральных

Александр
Дюма

РОМАНТИЗМ В ГЕРМАНИИ

В Германии романтизм начал формироваться в последние годы 18 века и очень скоро стал одним из важнейших направлений в литературе и искусстве.

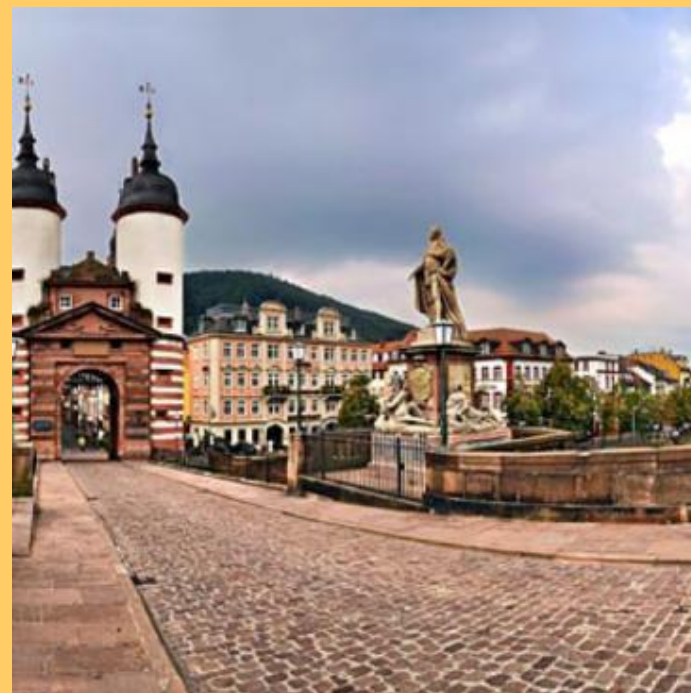
Основные принципы теории романтизма сформулировал *Фридрих Шлегель* в работе «Фрагменты». Также важную роль в формировании романтической эстетики сыграли философы Фихте и Шеллинг. Эта группа писателей и поэтов работала в университетском городе Йена, в результате чего и получила название йенская школа. Это был первый этап немецкого романтизма.

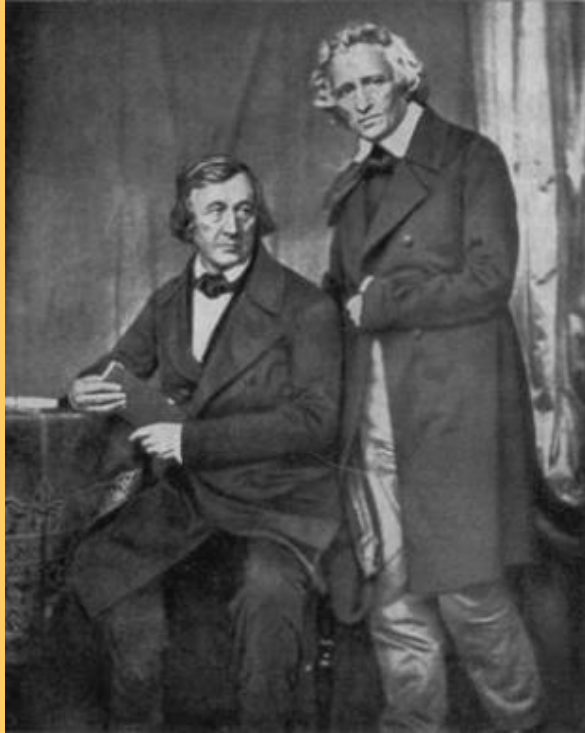
О, как я хотел бы окунуться
В те глубины, что огонь таят,
Ангелам зовущим улыбнуться,
Вновь увидеть счастья дивный
град!

В. Мюллер

Вторым этапом немецкого романтизма стало творчество гейдельберских романтиков. Освободительная война против Наполеона сформировала новые идеи, резко отличающиеся от суждений и взглядов йенских романтиков. Теперь на первый план выдвигаются понятия нации, народности и исторического сознания. Это и приводит к возникновению нового романтического движения, своеобразным центром которого стал город Гейдельберг. Там сформировался кружок поэтов и прозаиков, которых привлекало все истинно немецкое (искусство, культура и история).

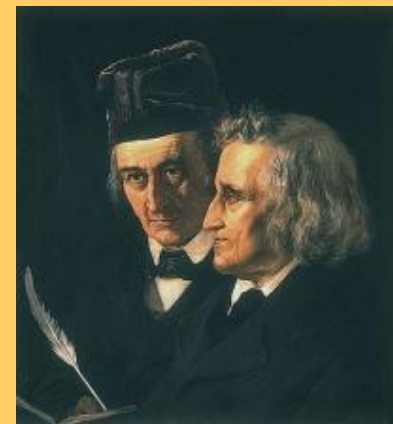
Братья
Гримм

Романтики второго этапа разбудили интерес к национальной старине. Именно в эти годы публикуются и комментируются памятники средневековой немецкой литературы, романтики обращаются к народной песне (сборник песен А. фон Арнима и К. Брентано «Волшебный рог мальчика»). Высокого совершенства достигает лирическая поэзия. Ведущими прозаическими жанрами становятся фантастическая новелла и сказка («Детские и семейные сказки» братьев Гримм).

Во времена Гримов интерес не только к сказке, но и к народному творчеству в целом проявился особенно ярко. Это объяснялось тем, что устное народное творчество не было затронуто цивилизацией, поэтому романтики и признали его красоту. Кроме того, в 1806-1812 гг. у немцев появилась еще одна веская причина обратиться к национальному творчеству – это захватнические войны Наполеона.

Вильгельм Гримм писал: «Сейчас самое время собирать и спасать старые предания, чтобы они не испарились, как роса под жарким солнцем, не погасли, как огонь в колодце, не умолкли навеки в тревогах наших дней».

Вершина романтизма – творчество *Эрнста Теодора Амадея Гофмана* (1776–1822). Самый крупный писатель немецкого романтизма Гофман был необычайно одарен – он и талантливый музыкант, и блестящий карикатурист. Его произведениям присущи драматизм и сарказм, лирика и гротеск («*Эликсир дьявола*», «*Золотой горшок*», «*Повелитель блох*»). Сталкивая действительность и мир фантастики, Гофман нередко трактует фантастику иронически, благодаря чему обнажается внутренняя слабость фантастического и намечается переход к реальности. Элементы сатиры у него особенно заметны в превосходной сказке «*Маленький Цахес*» (1819), где автор иронически рисует роль золота в классовом обществе.

Эрнст Теодор
Амадей Гофман

В первой половине XIX в. творил *Генрих Гейне* (1797–1856) – великий поэт Германии, сочетавший в своем творчестве романтику и иронию. Гейне был поэтом революционной демократии. Во многих своих стихах он опирается на народную песню, благодаря развитию мотивов которой достигаются ее естественности, простоты.

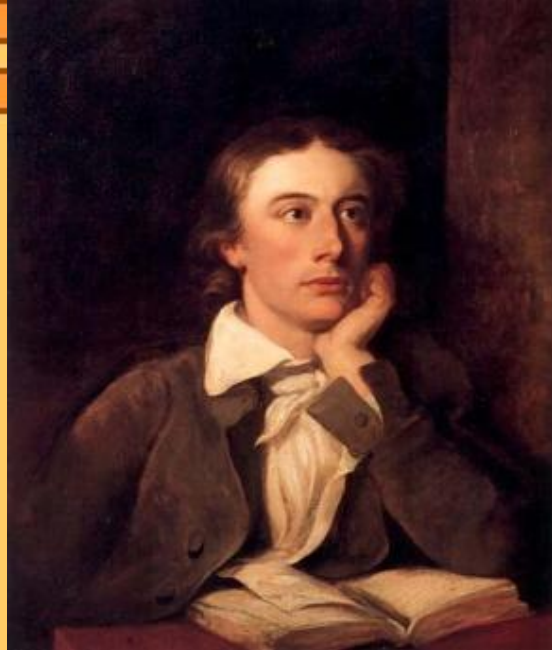
РОМАНТИЗМ В АНГЛИИ

В Англии огромным было воздействие лирического романтизма Джорджа Ноэля Гордона Байрона (1766–1824). Его поэма «Паломничество Чайльда Гарольда» опоэтизировала романтического бунтаря-индивидуалиста, образ которого был типичен для посленаполеоновской поры.

Активный гуманизм и пророческие предвидения сделали Байрона властителем дум тогдашней Европы.

Джон
Китс

Английский романтизм представляют также Дж. Китс (1795–1821) и П. Б. Шелли (1792–1822). Джон Китс – автор патриархально-утопической идиллии «Эндимион», где выражен протест против пуританского ханжества.

Перси Биши Шелли – автор аллегорической поэмы «Королева Маб», разоблачающей порочность современного ему общества. В поэме «Восстание ислама» Шелли оправдывает насильственное свержение деспотии. В трагедии «Ченчи» и в лирической поэме «Освобожденный Прометей» он дал философское осмысление проблем свободы и тирании.

Перси Биши
Шелли

РОМАНТИЗМ ВО ФРАНЦИИ

Во *Франции* первой трети XIX в. романтизм был основным направлением литературы. На раннем этапе его развития центральная фигура – *Франсуа Рене де Шатобриан* (1768–1848). Он представлял консервативное крыло этого направления. Все написанное им — это полемика с идеями Просвещения и революции.

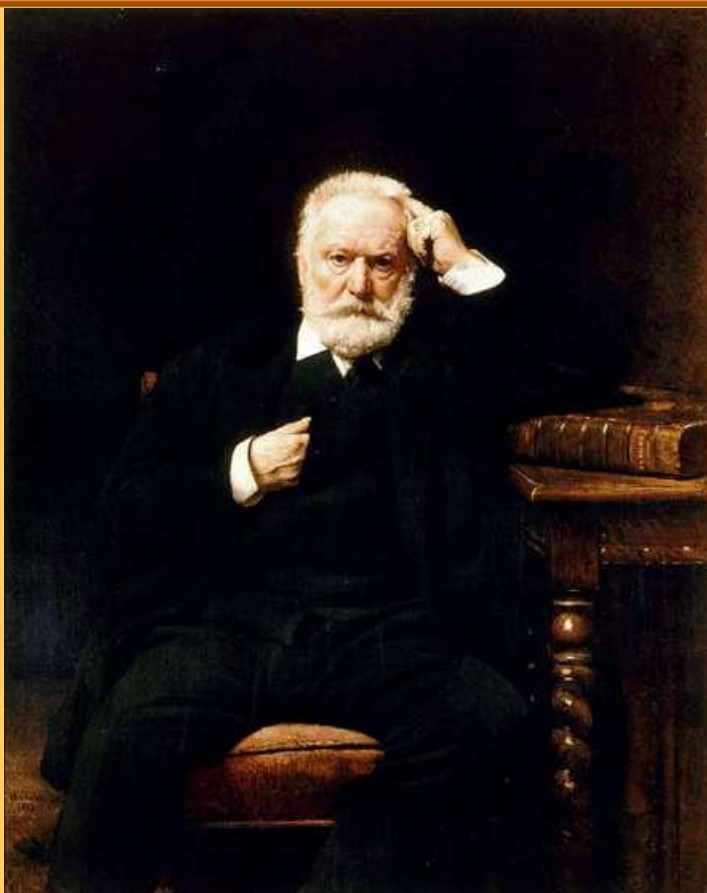

Сторонницей либеральных идей была *Жермена де Сталь* (1766–1817), много сделавшая для обоснования принципов романтизма. В романах «*Дельфина*», «*Коринна*» писательница защищает право женщины на свободу чувства, а также показывает столкновение человеческой личности с устоями буржуазно-дворянского общества. В 1803 г. Наполеон выслал ее из Парижа за выступление в защиту политической свободы:

Особое место во французском романтизме занимает творчество *Альфреда де Мюссе* (1810–1857). В «*Испанских и итальянских сказках*» автор иронически трактует романтические мотивы.

Виктор Гюго (1802–1885) прошел сложный путь развития. В 1827 г. им были сформулированы принципы новой, романтической драматургии. Он критикует правила «трех единств», выступает против строгого разграничения жанров, утвердившихся в классицизме. Гюго требовал свободы и естественности, не отрицая значения «местного колорита», признавал возможным смешение трагического и комического.

Среди выдающихся романов Гюго – «Собор Парижской Богоматери», «Труженики моря», «Человек, который смеется». Особое место занимает роман «Отверженные», затрагивающий самые острые социальные проблемы XIX в.

Решетняк Л.А., МБОУ СОШ № 3
г. Костомукша Республика
Карелия

