

Содержание:

Image not found or type unknown

Введение

Романтизм - (франц. romantisme), идейное и художественное направление в европейской и американской духовной культуре конца 18 1-й половины 19 вв. Французский romantisme ведет родословную от испанского romance (так называли в средние века испанские романсы, а затем рыцарский роман), через англ. romantic (романтический), передаваемое по-французски romanesque, а затем romantique и означавшее в 18 в. странное, фантастическое, живописное. В начале 19 в. слово романтизм становится термином для обозначения нового литературного направления, противоположного классицизму.

Романтизм в традиционном, конкретно историческом значении этого слова явился высшей точкой антипросветительского движения, прокатившегося по всем европейским странам. Его основная социально-идеологическая предпосылка - разочарование в буржуазной цивилизации, в социальном, промышленном, политическом и научном прогрессе, принесшим новые контрасты и антогонизмы, а также духовное опустошение личности.

Основная часть

Наследуя традиции искусства средневековья, испанского барокко и английского ренессанса, романтики раскрыли необычайную сложность, глубину внутренней природы человека. Человек для них - малая вселенная, микрокосмос. Напряженный интерес к сильным и ярким чувствам, всепоглощающим страстям, к тайным движениям души, к новой ее стороне, тяге к индивидуальному, бессознательному - сущностные черты романтического искусства.

В изобразительном искусстве романтизм наиболее ярко проявился в живописи и графике, менее отчетливо в скульптуре. В архитектуре романтизм получил слабое отражение, повлияв главным образом, на садово-парковое искусство и архитектуру малых форм, где сказались увлечение экзотическими мотивами, а также на

направление ложной готики. В конце 18 – начале 19 вв. черты романтизма в разной мере уже присущи: в Англии – живописным и графическим произведениям Фюсли, в которых сквозь классицистическую ясность образов нередко прорывается мрачный, изощренный гротеск; в живописи, графике и поэзии У. Блейка – романтизм проникнут мистическим визионерством; в Испании – позднее творчество Гойи исполнено безудержной фантазией и трагическим пафосом, страстным протестом против феодального гнета и насилия.

Отвергая в настоящем все обыденное и косное, обращаясь только к кульминационным, драматически острым моментам современной истории, романтики находили темы и сюжеты в историческом прошлом, легендах, фольклоре, в экзотической жизни востока, в произведениях Данте, Шекспира, Байрона, Гете – создателей монументальных образов и сильных характеров.

Романтизм в центре мироздания ставит человека. Человек в представлении романтиков является венцом процесса общемирового возвышения. В портрете главным для романтиков было выявление яркой индивидуальности, напряженной духовной жизни человека, движение его мимолетных чувств. Отголоском человеческих страстей становится и романтический пейзаж, в котором подчеркивается мощь природных стихий. Романтики стремились предать образам мятежную страстность и героическую приподнятость, воссоздать натуру во всех ее неожиданных неповторимых проявлениях, в напряженной выразительной взволнованной художественной форме.

В противовес классицизму, романтики придавали композиции повышенную динамику, объединяя формы бурным движением и прибегая к резким объемно пространственным эффектам; использовали яркий насыщенный колорит, основанный на контрастах света и тени, теплых и холодных тонов, сверкающую и легкую, нередко обобщенную манеру письма.

Т.о., при всей сложности идейного содержания романтизма, его эстетика в целом противостояла эстетике классицизма 17-18 вв. Романтики сломали сложившиеся столетиями каноны классицизма с его духом дисциплины и застывшего величия. В борьбе за освобождение искусства от мелочной регламентации, романтики отстаивали ничем неограниченную свободу творческой фантазии художника. Отвергая стеснительные правила классицизма, они настаивали на смешении жанров, обосновывая свое требование тем, что оно соответствует истинной жизни природы, где смешаны красота и безобразие, трагическое и комическое. Прославляя естественные движения человеческого сердца, романтики в

противовес рационалистическим требованиям классицизма, выдвинули культ чувства, логически обобщенным характерам классицизма романтики противопоставили крайнюю их индивидуализацию.

Романтизм как метод и направление в художественной культуре был явлением сложным и противоречивым. В каждой стране он имел яркое национальное выражение. В литературе, музыке, живописи и театре нелегко найти черты, объединяющие Шатобриана и Делакруа, Мицкевича и Шопена, Лермонтова и Кипренского.

Романтики занимали разные общественные и политические позиции в обществе. Они все бунтовали против итогов буржуазной революции, но бунтовали по-разному, так как у каждого был свой идеал. Но при всей многоликости и многообразии у романтизма есть устойчивые черты.

Разочарование в современности порождало у романтиков особый интерес к прошлому : к добуржуазным общественным формациям, к патриархальной старине. Многим романтикам было свойственно представление, что живописная экзотика стран юга и востока – Италии, Испании, Греции, Турции – является поэтическим контрастом скучной буржуазной обыденности. В этих странах, тогда еще мало затронутых цивилизацией, романтики искали яркие, сильные характеры, самобытный, красочный жизненный уклад. Интерес к национальному прошлому породил массу исторических произведений.

Стремясь как бы подняться над прозой бытия, раскрепостить многообразные способности личности, предельно самореализоваться в творчестве, романтики выступали против формализации искусства и прямолинейно-рассудительного к нему подход, свойственных классицизму. Все они исходили от отрицания Просвещения и рационалистических канонов классицизма, которые сковывали творческую инициативу художника. И если классицизм все делит по прямой, на плохое и хорошее, на черное и белое, то романтизм по прямой ничего не делит. Классицизм - это система, а романтизм - нет. Романтизм продвинул продвижение нового времени от классицизма до сентиментализма, который показывает внутреннюю жизнь человека в гармонии с огромным миром. А романтизм противопоставляет внутреннему миру гармонию. Именно с романтизма начинает появляться настоящий психологизм.

Основной задачей романтизма было изображение внутреннего мира , душевной жизни, а это можно было делать и на материале историй, мистики и т.д. Нужно

было показать парадокс этой внутренней жизни, ее иррациональность.

В своем воображении романтики преображали неприглядную действительность или же уходили в мир своих переживаний. Разрыв между мечтой и действительностью, противопоставление прекрасного вымысла объективной реальности лежали в основе всего романтического движения.

Романтизм впервые ставит проблему языка искусства. “Искусство – язык совсем иного рода, нежели природа; но и в нем заключена та же чудесная сила, которая столь же тайно и непонятно воздействует на душу человека” (Вакенродер и Тик). Художник – толкователь языка природы, посредник между миром духа и людьми. “Благодаря художникам человечество возникает как цельная индивидуальность. Художники через современность объединяют мир прошедший с миром будущим. Они являются высочайшим духовным органом, в котором встречаются друг с другом жизненные силы своего внешнего человечества а где внутреннее человечества проявляется прежде всего”(Ф.Шлегель).

Однако романтизм не был однородным течением: его идейное развитие шло в различных направлениях. Среди романтиков были реакционно настроенные писатели, приверженцы старого режима, которые воспевали феодальную монархию и христианство. С другой стороны, романтики с прогрессивным мировоззрением выражали демократический протест против феодального и всяческого гнета, воплощали революционный порыв народа к лучшему будущему.

Романтизм оставил целую эпоху в мировой художественной культуре, его представителями были: в литературе В.Скотт, Дж. Байрон, Шелли, В. Гюго, А. Мицкевич, и др.; в изобразительном искусстве Э. Делакруа, Т. Жерико, Ф. Рунге, Дж. Констебл, У. Тернер, О. Кипренский и др.; в музыке Ф. Шуберт, Р. Вагнер, Г.Берлиоз, Н. Паганини, Ф.Лист, Ф. Шопен и др. Они открыли и развили новые жанры, обратили пристальное внимание к судьбам человеческой личности, раскрыли диалектику добра и зла, мастерски раскрыли человеческие страсти и др.

Виды искусства в своей значимости более или менее уравнились и дали великолепные произведения искусства, хотя романтики в лестнице искусств первенство отдавали музыке.

Заключение

В изобразительном искусстве романтизм наиболее ярко проявился в живописи и графике, менее выразительно – в скульптуре и архитектуре. Яркими представителями романтизма в изобразительном искусстве были русские живописцы-романтики. В своих полотнах они выразили дух свободолюбия, активного действия, страстно и темпераментно взывали к проявлению гуманизма. Актуальностью и психологизмом, небывалой экспрессией отличаются бытовые полотна русских живописцев. Одухотворенные, меланхоличные пейзажи -- опять та же попытка романтиков проникнуть в мир человека, показать, как живет и мечтается человеку в подлунном мире. Русская романтическая живопись отличалась от зарубежной. Это определялось и исторической обстановкой и традицией.