

Содержание:

image not found or type unknown

ВВЕДЕНИЕ

Термином «романтизм» (франц. romantisme) обозначается обычно идейное и художественное движение, возникшее в европейских странах на рубеже 18 и 19 вв. и получившее отражение в различных областях науки и искусства. Пришедший на смену идеологии Просвещения (см. Просвещения эпоха),

Романтизм был порождён как освободительным движением народных масс, пробуждённым французской буржуазной революцией конца 18 в., борьбой против феодализма и национального гнёта, так и разочарованием широких общественных слоев в результатах этой революции и всего капиталистического прогресса в целом. В идейной программе Романтизма нашли выражение понимание ограниченности буржуазных просветительских идеалов, крушение надежд на победу провозглашённых революцией принципов «свободы, равенства и братства», неудовлетворённость общественными порядками капиталистической эпохи, которые «оказались вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей» (Энгельс Ф.). Отрицание современной действительности, критика капиталистической цивилизации с её господством «бессердечного чистогана» и новыми формами порабощения народных масс, обличение мещански косных и ограниченных сторон буржуазной духовной культуры и быта составляют характерную черту Романтизма в целом. В отличие от просветителей 18 в., горячо веривших в безусловность исторического прогресса, романтики столь же односторонне видели преимущественно тeneвую, негативную сторону капиталистического развития. Разоблачение уродства и прозы буржуазной действительности, стремление к цельности развития человеческой личности и гармоническому общественному устройству были неразрывно связаны у романтиков с поисками новых идеалов, приобретающих в условиях того времени иллюзорный, утопический характер. Противоречия Романтизма. находились в историч. соответствии с идеологией широких общественных движений 1-й половины 19 в.

Огромное влияние на формирование Романтизма оказали национально-освободительные войны против наполеоновской Франции, которые «носили двойственный характер: возрождения и реакции в одно и то же время» (Маркс К.). Эта двойственность накладывала печать и на романтическую идеологию этого периода, в которой подлинный пафос освободительной борьбы сочетался во многих случаях с поэтизацией «иллюзий прошлого». В области литературы и искусства Романтизм дал наиболее значительные результаты, хотя и в этой области противоречия Романтизма сказались со всей остротой. Романтики объявили беспощадную борьбу омертвевшим рационалистическим канонам классицизма, его нормативному «прекрасному идеалу», его догматизму. Отстаивая неограниченную свободу творчества, романтики стремились к яркому национальному и индивидуальному своеобразию, к правдивому выражению характера, к постижению богатства человеческих чувств. Вместе с тем в искусстве романтиков часто сказывалось одностороннее отрицание современного общества, противопоставление прозаической буржуазной действительности субъективной поэтической свободы человеческого духа. Изображение общественных противоречий в романтическом искусстве обычно приобретало характер контрастного противопоставления личности героя с его миром сильных чувств и идеальных порывов убогой и враждебной окружающей действительности. Отсюда вытекали характерные для Романтизма мотивы трагического разлада с жизнью, иронии и горькой насмешки над несоответствием мечты и реальности, восхищение стихийной жизнью природы, в которой находят отзвук переживания героя, тяга к отдалённым странам и эпохам, к далёкому от современной цивилизации укладу жизни. Творческий метод романтиков характеризуется тяготением к изображению исключительных характеров и обстоятельств, к выражению субъективного мира человеческих чувств и фантазии, к идеалам, зачастую смутным и неясным. По определению В. Г. Белинского, сфера Романтизма – вся та «почва души и сердца, откуда поднимаются все неопределенные стремления к лучшему и возвышенному, стараясь находить себе удовлетворение в идеалах, творимых фантазией».

Романтизм в литературе и искусстве не был единым. В нём явственно различаются две тенденции, в своей основе противоположные друг другу: прогрессивный и реакционный Романтизм. Соотношение этих тенденций было, как правило, очень сложным. Борьба между прогрессивными и реакционными романтиками часто приобретала открытые формы, но вначале они нередко выступали совместно; переплетение прогрессивных и реакционных элементов наблюдается в творчестве многих романтиков (напр., Э. Т. А. Гофмана).

Прогрессивный Романтизм явился выражением протеста широких общественных кругов против капиталистического и феодального порядка, господства политической реакции. В лучших своих проявлениях он поднимался до подлинной революционности (революционный Романтизм). Искусство прогрессивного Романтизма., выдвинувшее таких писателей, как Дж. Байрон, П. Б. Шелли, В. Гюго, А. Мицкевич, декабристы К. Ф. Рылеев, А. И. Одоевский и В. К. Кюхельбекер, молодые А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов; таких композиторов, как Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, Г. Берлиоз и Ф. Лист; живописцев, как Т. Жерико и Э. Делакруа; актёров, как Г. Модена, Э. Кин, П. С. Мочалов, б. ч. прямо или косвенно связано с национальными и социальными освободительными идеями. Художники прогрессивного Романтизма отразили в своём творчестве борьбу народных масс за свободу, их стремление к справедливости и счастливому будущему, героизм и душевное благородство человека. Прочно связанные с лучшими национальными традициями, с народным творчеством (в музыке и поэзии), прогрессивные романтики стремились цельно и ярко воплотить в своём творчестве дух народа. Возникнув в резкой и непримиримой борьбе с догмами позднего классицизма и академизма, прогрессивный Романтизм явился во многих случаях исходным пунктом для развития реалистического искусства 19 в. В этом отношении характерна творческая эволюция Дж. Байрона, Стендаля, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, М. И. Глинки, Г. Гейне, Ш. Петефи, А. Леметра. Творчество прогрессивных художников-романтиков – Т. Жерико, Э. Делакруа, Ф. Рюда, И. Манеса, П. Михаловского, К. П. Брюллова – можно рассматривать как особый своеобразный этап в развитии реализма в изобразительном искусстве.

Идейную основу реакционного Романтизма составляют реакция на победу буржуазного строя и на идеологию буржуазного просветительства, страх перед революционными народными движениями. Выступая нередко с резкой, хотя и односторонней критикой капиталистического общества, реакционные романтики искали выход из социально-исторических противоречий в апологии средневекового прошлого, монархии и религии. Они пропагандировали «возвышение» искусства над жизнью, выдвигали на место разума и логики религиозную мистику. Реакционный Романтизм также обращался к жизни народа и народному творчеству, но при этом обычно фальсифицировал их, идеализируя «органический» патриархальный уклад жизни, рисуя народную жизнь неподвижной и косной, а народ – благочестивым и покорным. Эстетика реакционного Романтизма была разработана главным образом немецкими философами, писателями и критиками: В. Г. Ваккенродером, Л. Тиком, Ф. Новалисом, братьями Августом Вильгельмом и Фридрихом Шлегель, Ф.В. Шеллингом.

Особенно характерен реакционный Романтизм для явлений литературы и искусства, порождённых феодальной реакцией как в Германии (художники-назарейцы), так и во Франции (Ф.Р. Шатобриан), Англии (поэты «озёрной школы») и др. Реакционный Романтизм явился предшественником многих буржуазно-дворянских эстетских художественных направлений 19 – начала 20 вв. Декадентские течения – символизм, «модерн» и т. д., поднимали на щит теорию и практику реакционного Романтизма и культивировали своеобразный «неоромантизм», имевший в основном крайне упадочный антиреалистичный характер.

Романтические черты или влияния сказались в творчестве почти всех крупных художников 1-й половины 19 в. Но развитие реализма сковывалось в известной мере рамками Романтизма; художники-реалисты не могли удовлетворяться отрицанием современной действительности, но должны были в ней самой черпать содержание своих произведений. Наряду с борьбой против реакционного Романтизма передовые художники преодолевают ограниченность Романтизма в целом. Размежевание и полемика с Романтизмом отчётливо выступают в творчестве И. В. Гёте, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Г. Гейне, О. Бальзака, Стендаля, П. Мериме.

Историко-художественное значение Романтизма исключительно велико. В лучших произведениях романтиков воплотились подлинно народные стремления и идеалы, связанные с освободительными движениями эпохи. Романтики достигли значительно более высокой, чем раньше, ступени познания народной жизни, таящихся в ней источников фантазии и творчества; они воскресили из забвения Данте, Шекспира, Сервантеса, готическое искусство. При всей своей ограниченности Романтизм явился важной ступенью в общем ходе развития исторических взглядов. В этом отношении важную роль сыграли романы В. Скотта, произведения франц. историков Ф. Гизо, Ф. Минье, О. Тьерри, история языка и поэзии, созданная братьями Я. и В. Гримм.

ИСКУССТВО РОМАНТИЗМА

1. Литература

Романтизм в литературе сложился на рубеже 18 – 19 вв. Он сохранял преемственную связь с сентиментализмом, с течением «Бури и натиска» в нем. поэзии, а также с традициями английского «готического романа». Характерный для сентиментализма культ чувства и природы получает в Романтизме дальнейшее развитие. Романтики высоко поднимают значение народной поэзии. В своих литературных манифестах и статьях они провозглашали необходимость обширного исторического охвата художественно-поэтических явлений прошлого и настоящего (особенно Востока, Средневековья и т. п.). Отказываясь от догматической теории классицизма, романтики считали нормы античного искусства неприменимыми к изображению современного им мира и популяризировали новые жанры литературы и полную свободу их трактовки. Так в литературе появились, наряду с романтической драмой новеллы, сказки лирико-философского и фантастического характера, романтическая поэма, ломавшая все прежние представления о границах между эпосом и лирикой, романы в стихах и в прозе, отличавшиеся своей причудливой композицией, резким подчёркиванием субъективного отношения к вещам, национальным колоритом, интересом к историческим темам, к философским проблемам, за которыми стояли непонятые романтиками реальные противоречия жизни; наконец, богатая разнообразием мотивов лирика. Романтики культивировали лирику, широко используя народную песню, раскрывая настроения, душевный мир человека.

2. Изобразительные искусства

В изобразительных искусствах Романтизм наиболее ярко проявился в живописи и графике, менее отчётливо – в скульптуре. В архитектуре Романтизм получил слабое отражение, наложив печать главным образом на направление так называемой ложной готики.

ЛОЖНАЯ ГОТИКА (псевдоготика), направление в архитектуре 18-19 вв., возрождавшее архитектурные формы и декоративные мотивы готики. Предромантический декоративный характер носила в 18 — нач. 19 вв. (постройки В. И. Баженова и М. Ф. Казакова, использовавших как готические, так и русские средневековые мотивы).

Первые предвестия Романтизма можно видеть уже в позднем творчестве испанского художника Ф. Гойя (1746 – 1828), исполненном страстного протеста

против феодального и национального гнёта и насилия, а во Франции – в некоторых романтически взволнованных портретах, созданных Ж. Л. Давидом (1748 – 1825) в период буржуазной революции конца 18 в., в ранних, полных напряжённого драматизма батальных картинах и портретах А. Ж. Гро (1771 – 1835), в проникнутых мечтательным лиризмом произведениях П. П. Прудона (1758 – 1823).

Наиболее последовательная и прогрессивная романтическая школа сложилась во Франции в период Реставрации и Июльской монархии в упорной борьбе с догматизмом и рационалистической отвлечённостью официального искусства академического классицизма. Основателем школы явился Т. Жерико (1791 – 1824), смелый новатор в живописи, в творчестве которого всё более нарастали тенденции демократизма и критического реализма, а признанным главой её стал с 20-х гг. 19 в. Э. Делакруа (1798 – 1863), создавший ряд картин, проникнутых революционным пафосом («Свобода на баррикадах», 1830), наиболее полно и ярко воплотивший прогрессивные тенденции Романтизма. К ним примыкали А. Г. Декан (1803 – 60), пейзажисты Ж. Мишель (1763 – 1843) и П. Гюэ (1803 – 69), скульпторы П. Ж. Давид д'Анже (1788 – 1856), А. Л. Бари (1796 – 1875), Ф. Рюд (1784 – 1855) – автор шедевра революционно-патриотического искусства – рельефа «Марсельеза» (1833 – 36), и др. Враждебные будничной буржуазной действительности, французские романтики обращались преимущественно к исключительным событиям современности и особенно исторического прошлого, к экзотике востока, к литературным образам Шекспира, Байрона, Гёте и т. д. В портрете их привлекали яркие индивидуальности, напряжённая духовная жизнь человека, в пейзаже – стихийная мощь природы. Отстаивая неограниченную свободу творчества, романтики стремились к мятежной страстности и героической приподнятости образов, к напряжённо-выразительной, взволнованной передаче природы в её неповторимых проявлениях. В противовес классицизму, они культивировали свободную, динамичную и живописную композицию, изоб изображение бурного движения и безграничного пространства, насыщенный колорит, основанный на контрастах света и цвета, быструю лёгкую манеру письма. Романтики сделали более массовым и демократичным искусство графики, создав новые гибкие формы в литографии и книжной гравюре на дереве (Н. Т. Шарле, 1792 – 1845, А. Девериа, 1800 – 57, Ж. Жигу, 1806 – 94, и др.). С романтической школой связано и творчество крупнейшего демократического графика-карикатуриста О. Домье (1808 – 79), на живопись которого Романтизм повлиял особенно сильно. Слабыми сторонами романтической школы были разрыв между высокими идеалами и будничной жизнью, приводивший нередко к трагическому

пессимизму, идеализация далёких от повседневности явлений, склонность к субъективной трактовке образов, к необычным, подчас театральным эффектам. Реакционный Романтизм с его культом средневековья, монархии и религии нашёл проявление в творчестве многих французских художников (Э. Девериа, 1805 – 65, А. Шеффер, 1795 – 1858) и повлиял даже на лидера враждебного романтического классицизма Д. Энгра (1780 – 1867) и его учеников. Особенно многочисленны были художники, эклектически соединявшие романтические принципы с академизмом, трактовавшие романтические темы в салонном мелодраматическом и натуралистическом духе (П. Деларош, 1797 – 1856, О. Берне, 1789 – 1863, и др.).

В России романтические черты и тенденции проявились у многих мастеров. Романтическая приподнятость и взволнованная страстность образа характерны для творчества переселившегося в Россию Орловского, для многих портретов О. А. Кипренского (1782 – 1836), увлечение романтическими мотивами – для некоторых произведений Ф. П. Толстого (1783 – 1873). Существенное влияние оказал Романтизм на формирование русского реалистического пейзажа, что сказалось в работах С. Ф. Щедрина (1791 – 1830), М. И. Лебедева (1811 – 37) и особенно М. Н. Воробьёва (1787 – 1855) и И. К. Айвазовского (1817 – 1900). Наиболее яркое выражение романтической идеи и приёмы нашли в творчестве К. П. Брюллова (1799 – 1852), пришедшем в столкновение с господствовавшей системой академического классицизма и сыгравшем важную роль в развитии русского искусства на пути к реализму. Романтические тенденции консервативного характера сказались в творчестве некоторых представителей академизма (Ф. А. Бруни, 1799 – 1875) и так называемой брюлловской школы.

3. Музыка

Романтизм – одна из наиболее ярких и значительных эпох в истории музыкального искусства. Еще в 18 в. возникают течения, в той или иной мере предвещающие музыкальный Романтизм [напр., сентиментализм, представленный в оперном творчестве П. А. Монсиньи и А. М. Гретри (Франция), в клавирной музыке Ф. Э. Баха (Германия)]. Романтические черты проявились в творчестве В. А. Моцарта (Австрия), напр. в опере «Дон Жуан» (1787); в операх композиторов эпохи французской буржуазной революции конца 18 в. (Л. Керубини и др.); в некоторых произведениях Л. Бетховена 1800 – 10-х гг. (6-я симфония – «Пасторальная», 1808, ряд фортепьянных сонат, песен и др.).

Как самостоятельное направление Романтизм сложился в музыке к середине 10-х гг. 19 в. почти одновременно в Австрии (Ф. Шуберт, 1797 – 1828), Германии (Э.Т.А. Гофман, 1776 – 1822, К. М. Вебер, 1786 – 1826, Л. Шпор, 1784 – 1859, и др.), Италии (Н. Паганини, 1782 – 1840, Дж. Россини, 1792 – 1868), а также в творчестве жившего в России ирландского композитора Дж. Фильда (1782 – 1837), позднее во Франции (Ф. Буальдьё, 1775 – 1834). Дальнейшее развитие музыкального Романтизма (2-я четверть 19 в.) связано с именами: в Польше – Ф. Шопена (1810 – 49), в Германии – Ф. Мендельсона-Бартольди (1809 – 47), Р. Шумана (1810 – 56), Р. Вагнера (1813 – 83), в Венгрии (и Германии) – Ф. Листа (1811 – 86), во Франции – Г. Берлиоза (1803 – 69), Д. Ф. Обера (1782 – 1871), Дж. Мейербера (1791 – 1864), Л. Герольда (1791 – 1833), в Италии – В. Беллини (1801 – 35), раннего Дж. Верди (1813 – 1901) и др. В России Романтизм нашёл отражение в творчестве А. А.Алябьева (1787 – 1851) и А. Н. Верстовского (1799 – 1862), отчасти в ранних произведениях М. И. Глинки (1804 – 57).

В музыкальном Романтизме преобладало прогрессивное направление. В творчестве передовых композиторов-романтиков получили выражение национально-патриотические и демократические идеи, связанные с освободительными движениями против национального и социального гнёта, с протестом против подавления человеческой личности в условиях феодально-буржуазного строя. Такие произведения, как цикл песен «Лира и меч» Вебера (1814), кантата («героическая сцена») «Греческая революция» Берлиоза (1826), увертюра «Polonia» («Польша») Вагнера (1832 – 36) и др., явились непосредственными откликами на события большого общественного значения. Революционным пафосом, глубокой патриотической идеей проникнут ряд фортепьянных произведений Ф. Шопена, в том числе этюд до минор опус 10, № 12 (1831). Интерес к народной жизни, к народным сказаниям и песням, к национальной культуре, историческому прошлому, любовь к природе – отличительные черты творчества выдающихся представителей национальных романтической школ. Отсюда – расцвет народно-бытовой и фантастической оперы («Вольный стрелок» Вебера, 1820, пост. 1821, «Аскольдова могила» Верстовского, 1835), романтико-героической оперы («Вильгельм Телль» Россини, пост. 1829, «Гугеноты» Мейербера, 1835, пост. 1836, «Тангейзер» Вагнера, 1845, и др.), развитие жанров баллады, песни, танца (Шуберт, Шуман, Шопен, Лист и др.), программной симфонии («Фантастическая симфония» Берлиоза, 1830, «Шотландская симфония» Мендельсона, 1830 – 42,) программной концертной увертюры («Сон в летнюю ночь» Мендельсона, 1826), симфонической поэмы («Прелюды» Листа, 1848 – 54), концертных музыкально-драматических

произведений («Осуждение Фауста» Берлиоза, 1846), характеристических фортепьянных пьес («Карнавал» Шумана, 1835) и т. д. Особое внимание романтиков к душевному миру человека влекло за собой повышение роли лирики, поиски новых средств эмоциональной выразительности.

Благодаря особой способности музыки глубоко и проникновенно раскрывать богатый мир человеческих переживаний, она была поставлена романтической эстетикой на первое место среди других искусств.

Культом чувства приводил к утверждению в музыкальной эстетике Романтизма примата чувства над разумом («разум заблуждается, чувство – никогда», говорил Шуман). Многие романтики подчёркивали в музыке интуитивное начало, подчас приписывали ей свойство выражать иррациональное, «непознаваемое». Однако, вопреки идеалистическим заблуждениям теоретиков Романтизма, творчество выдающихся композиторов-романтиков имело крепкую реалистическую основу. Связь с передовыми общественными устремлениями, интерес к жизни простых людей, жизненная полнота и правда чувств, опора на народное искусство, на музыку быта определяли реалистичность творчества лучших представителей музыкального Романтизма. Реакционные тенденции (мистика, бегство от действительности, крайний индивидуализм) присущи лишь относительно небольшому числу произведений романтиков. Они проявились отчасти в опере «Варианта» Вебера (1823), в некоторых музыкальных драмах Вагнера, оратории «Христос» Листа (1862) и др.

Стремление передовых романтиков к конкретности образного выражения приводит к утверждению программности, как одной из ярчайших особенностей музыкального Романтизма.

Программная музыка – музыкальные произведения, которые композитор снабдил словесной программой, конкретизирующей восприятие. Многие программные сочинения связаны с сюжетами и образами выдающихся литературных произведений

Для искусства романтиков характерны поиски картинности, красочной изобразительности в передаче пейзажей и фантастических образов, решение новых задач в области психологической выразительности и воплощения многообразных оттенков эмоциональных состояний. С этим в значительной мере связано обогащение гармоничного языка (более широкое использование тональных сопоставлений, аккордов побочных ступеней, альтерированных гармоний), инструментовки (колористическая трактовка оркестра и отдельных инструментов,

увеличение самостоятельной роли оркестровых групп, в частности духовых инструментов), музыкальной формы (более свободное применение сонатно-симфонической и вариационной форм, создание новых крупных одночастных форм – сонаты, концерта, симфонической поэмы, использование особых приёмов развития – лейтмотивов, монотематизма), вокальной декламации и так называемые насыщение элементами красочности, колористичности, ослабление конструктивных связей нередко приводило, однако, к снижению интенсивности развития, особенно в крупных инструментальных формах.

Романтизм нашёл выражение и в исполнительском искусстве [скрипач Паганини, пианисты Фильд, Шопен, Лист, дирижёр Берлиоз, певец А. Нурри (1802 – 1839, Франция) и др.]. Романтический стиль исполнения отличается подчёркнутой эмоциональностью, стремлением к героическому пафосу и тончайшему психологизму, яркой контрастностью и красочностью звучания, широким виртуозным размахом, а с другой стороны – стремлением к лирической камерности, интимности.

После 1848 значение музыкального Романтизма резко уменьшается. Для позднего Романтизма (т. н. неоромантизма) характерно философское усложнение романтической проблематики, тяготение к крупным формам (опера, программная симфония и симфоническая поэма). Прогрессивный смысл Романтизма в этот период заключён главным образом в деятельности Листа (при всех противоречиях, свойственных его позднему творчеству), отчасти Вагнера. Ценные элементы Романтизма, связанные преимущественно с народной поэтической фантастикой и эпосом, содержатся в творчестве ряда крупнейших русских композиторов 2-й половины 19 в. (особенно Н. А. Римского-Корсакова) и классиков новых национальных музыкальных школ – чешской (Б. Сметана, А. Дворжак, З. Фибих), норвежской (Э. Григ) и др. В то же время в искусстве ряда композиторов-романтиков (особенно Вагнера) и эпигонов Романтизма резко обозначаются черты кризиса – всё больше проникают реакционно-мистической идеи, выявляется тенденция к распаду музыкальной формы, к умалению роли мелодического начала (за счёт гипертрофии гармонии); этот процесс находит завершение в музыке периода модернизма.

4. Театр

Под воздействием освободительного движения 10 – 30-х гг. 19 в. в театре различных европейских стран формируется прогрессивное направление Романтизма, главным содержанием которого является протест против несправедливости существующего строя. При всём различии национально-исторического содержания творчества крупнейших актеров романтического театра – П. С. Мочалова (1800 – 48) в России, Э. Кина (1787 – 1833) в Англии, Л. Девриента (1784 – 1832) в Германии, Г. Модена (1803 – 61) и А. Ристори (1822 – 1906) в Италии, П. Бокажа (1799 – 1862), М. Дорваль (1798 – 1849), А. Леметра (1800 – 76) во Франции, Г. Эгрешши (1810 – 66) в Венгрии и др. – их роднил гуманизм, страстная ненависть к мещанскому филистерству, к клерикальной и феодальной реакции. Творчество этих актёров, проникнутое революционно-демократическими и национально-освободительными идеями, утверждало новый тип героя – человека, живущего мечтой о свободе и справедливости. Общественный пафос прогрессивного Романтизма порождал в искусстве актёров бурную эмоциональность, яркую драматичную экспрессию. Для романтических актёров характерен культ сильной, свободной личности, высокого морального подвига и одновременно – трагическое обострение сценического образа, проистекающее из ощущения одиночества человека. Отсюда – односторонняя гиперболизация чувств, осложнение характера героя мотивами «мировой скорби», меланхолии, горькой иронии по отношению к собственным мечтам и порывам. Характерные особенности мировоззрения романтиков обусловили их разрыв с рационалистической эстетикой классицизма. Основой театральной эстетики Романтизма стало воображение и чувство. Восстав против классицистического принципа «облагороженной природы», актёры Романтизма сосредоточивали своё внимание на изображении противоречивых и контрастных сторон действительности. Стремясь достигнуть исторической характерности, яркой многокрасочности, они вносили в своё исполнение жизненные бытовые черты. Демократическое сочувствие к простому человеку порождало желание правдиво показать его на сцене, конкретизируя не только внутренний, но и внешний облик. Напевная, стилизованная декламация, характерная для предыдущего периода развития сценического искусства, сменилась в игре актёров живой разговорной речью, способной благодаря своему интонационному разнообразию и богатству контрастных оттенков передать напряжённость душевной жизни персонажа, быструю смену психологического состояний. В театре получил распространение стремительный эмоциональный жест, лишённый нарочитой балетной округлости и благородного величия, типичных для классицизма.

Романтический театр впервые утверждал сценическое переживание в качестве основы актёрского творчества. Непосредственность и искренность игры крупнейших актёров-романтиков (Мочалова, Кина, Леметра, Дорваль и др.) определяли огромную силу воздействия их искусства на зрителей. Мироощущение Романтизма несло в себе опасность творческого субъективизма, что приводило некоторых актёров к подчёркиванию в образе неповторимо-индивидуального, исключительного, причудливого, драматический конфликт переключался из социального плана в чисто психологический. Но наиболее прогрессивные и ценные тенденции сценического Романтизма способствовали глубокому раскрытию общественного конфликта, созданию социально-типичных образов. Тем самым определялась тенденция сближения прогрессивного Романтизма с критическим реализмом. Гениальным представителем революционного Романтизма был великий русский актёр П. С. Мочалов. Его искусство, насыщенное пафосом антикрепостнического протеста, призывало к защите достоинства и прав человека. Способность достигать в критике существующего порядка больших типичных обобщений определила эволюцию творчества великого французского актёра-романтика А. Леметра, ставшего основоположником критического реализма во французском театре. Мотивы острого социального протеста несло в себе искусство великого английского актёра Э. Кина.

Романтизм обогатил выразительные средства театра в целом. Огромную роль сыграло при этом требование воссоздания «местного колорита», исторической верности декораций и костюмов, жанровой правдивости массовых сцен и постановочных деталей. Искусство художника, композитора, машиниста сцены было подчинено единой задаче эмоционального воздействия на зрителя, выявления динамики, неповторимой оригинальности пьесы. С Романтизмом связан новый период в развитии режиссёрского искусства. Прогрессивные тенденции театрального Романтизма органически вошли в театральное искусство различных стран, внося важный вклад в развитие демократического направления в театре 19 в. Так, например, с традициями высокого героического Романтизма связано в России искусство великой актрисы М. Н. Ермоловой, выдающихся актёров Ф. П. Горева, А. И. Южина, позднее Ю. М. Юрьева, А. А. Остужева и др.

5. Архитектура

Развитие классицизма и романтизма в архитектуре совпало с началом использования новых конструкций, строительных материалов и строительных методов. В конце XVIII и начале XIX вв. металлические конструкции были наиболее распространены в Англии и во Франции. Вначале их применяли в различных инженерных сооружениях, что сопровождалось развитием научных теорий в этой области. Вопрос создания моста из металла рассматривался впервые французскими инженерами в 1719 г., а затем снова в 1755 г. Однако широкое применение этих конструкций стало возможным с появлением дешевой технологии получения железа, сначала в виде чугуна, а позднее стали. Вместо простоты и замкнутости архитектурной формы классицизма романтизм предлагает сложный силуэт, богатство форм, свободу планировочного решения, в котором симметрия и другие формальные композиционные принципы теряют господствующее значение. Несмотря на то что романтизм вызвал широкий интерес к различным культурам, которые до этого были далеки европейцам, основной для него в архитектуре стала готика. При этом важным казалось не только изучить ее, но и приспособить к современным задачам. Художественные мотивы готики использовались уже в барокко (например, Я. Сантини), но только в XIX в. они получают большое распространение. Одновременно появляются ростки сознательного движения за охрану архитектурных памятников и их реконструкцию.

Романтизм на первых порах носил живой, изменчивый характер, проповедовал индивидуализм и творческую свободу. Он признавал ценность культур, значительно отличавшихся от греческо - римской античности. Большое внимание уделялось культурам Востока, художественные и архитектурные мотивы которых приспособлялись к европейскому вкусу. Происходит переоценка архитектуры средних веков и признаются технические и художественные достижения готики. Концепция связи с природой рождает концепцию английского парка и популярность свободных композиций китайского или японского сада.

Творческая проблематика романтизма по сравнению с классицизмом была более сложной и не такой однозначной. Романтизм в самом начале представлял собой скорее художественное направление, чем доктрину определенного стиля. Поэтому можно только с большим трудом классифицировать его проявления и рассмотреть последовательно историю развития до конца XIX - начала XX в. Романтизм на первых порах носил живой, изменчивый характер, проповедовал индивидуализм и творческую свободу. Он признавал ценность культур, значительно отличавшихся от греческо - римской античности. Большое

внимание уделялось культурам Востока, художественные и архитектурные мотивы которых приспособлялись к европейскому вкусу. Происходит переоценка архитектуры средних веков и признаются технические и художественные достижения готики. Концепция связи с природой рождает концепцию английского парка и популярность свободных композиций китайского или японского сада.

Первый чугунный мост удалось сконструировать только в 1779 г. Это был мост через реку Северн в Англии. Он имел небольшую длину (30,62 м), однако уже в конце века начинают строить чугунные мосты длиной свыше 70 м, например Сандерленд Бридж в Англии (1793 - 1796).

С конца XVIII в. чугун начинают применять при строительстве зданий. Особый интерес для того времени представлял проект складского здания в Манчестере (1801), которое решалось в виде восьмиэтажного чугунного каркаса, а также доки в Ливерпуле и Лондоне. В Англии появились чугунные конструкции соборов уже в 80 - х годах XVIII в., например в Ливерпуле.

Чугун обычно использовался в соответствии с традиционными конструктивными представлениями и методами возведения сводов, что придавало постройкам массивный характер. Дальнейшее развитие конструкций из железа связано с Францией, где сначала железо использовалось как вспомогательный материал, а позднее, после разработки законов статики, - как основной создающий собственный образ архитектуры. Оранжерея ботанического сада в Париже (1833, автор Руо), видимо, является первой постройкой, возведенной только из железа и стекла. Почти одновременно была построена оранжерея в парке Ледницкого замка (1845, автор Девьен).

Из построек подобного типа наибольшего внимания заслуживает Хрустальный дворец (Кристал палас) на первой Всемирной выставке в Лондоне (1851) . Дворец по проекту Д. Пакстона решался в виде просторного выставочного зала символической длины 1851 фут, смонтированного из типовых застекленных панелей. Хрустальный дворец (сгорел в 1937 г.) произвел на современников огромное впечатление и способствовал тому, что металлические конструкции середины XIX в. прочно вошли в практику. Чаще всего они использовались в сооружениях с большим внутренним пространством, таких как выставочные дворцы и другие зальные постройки. Во второй половине XIX в. происходит дальнейшее развитие конструкций подвесных мостов, особенно после изобретения вантовых конструкций; их зрелым примером являются Бруклинский мост в Нью - Йорке и мост над Ниагарским водопадом (1869 - 1883), реализованные

по проекту инженеров Д. и В. Рёблингов.

Чугун обычно использовался в соответствии с традиционными конструктивными представлениями и методами возведения сводов, что придавало постройкам массивный характер. Дальнейшее развитие конструкций из железа связано с Францией, где сначала железо использовалось как вспомогательный материал, а позднее, после разработки законов статики, - как основной создающий собственный образ архитектуры. Оранжерея ботанического сада в Париже (1833, автор Руо), видимо, является первой постройкой, возведенной только из железа и стекла. Почти одновременно была построена оранжерея в парке Ледницкого замка (1845, автор Девьен). Из построек подобного типа наибольшего внимания заслуживает Хрустальный дворец (Кристал палас) на первой Всемирной выставке в Лондоне (1851). Дворец по проекту Д. Пакстона решался в виде просторного выставочного зала символической длины 1851 фут, смонтированного из типовых застекленных панелей. Хрустальный дворец (сгорел в 1937 г.) произвел на современников огромное впечатление и способствовал тому, что металлические конструкции середины XIX в. прочно вошли в практику. Чаще всего они использовались в сооружениях с большим внутренним пространством, таких как выставочные дворцы и другие зальные постройки. Во второй половине XIX в. происходит дальнейшее развитие конструкций подвесных мостов, особенно после изобретения вантовых конструкций; их зрелым примером являются Бруклинский мост в Нью - Йорке и мост над Ниагарским водопадом (1869 - 1883), реализованные по проекту инженеров Д. и В. Рёблингов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В качестве заключения я хотела бы взять высказывание Белинского, которое подчеркивает сущность романтизма. Он писал, что сфера романтизма - «таинственная почва души и сердца, откуда поднимаются все неопределенные стремления к лучшему и возвышенному, стараясь находить себе удовлетворение в идеалах, творимых фантазией» .

Романтики обратили внимание на роль народа в истории, на борьбу классов. Но историзм романтиков носил односторонний характер и был обращён главным образом к ранним этапам национальной жизни. «Первая реакция против французской революции и связанного с нею просветительства была естественна: все получало средневековую окраску, все представлялось в романтическом виде»

(Маркс К.). Как «первая реакция» против утверждения новой буржуазной действительности Романтизм заключал в себе положительное, исторически прогрессивное содержание. Он обогатил культуру многих народов всеобъемлющим, хотя и смутным еще сознанием противоречий наступившей буржуазной эпохи. Романтизм открыл в искусстве новый мир чувств и страстей, порыва к идеалу, творческого воображения. Художественный метод Романтизм оказал своими многими сторонами огромное и зачастую плодотворное влияние на дальнейшее развитие искусства. Лучшие традиции прогрессивного Романтизм питало творчество ряда передовых художников 2-й половины 19 и 20 вв. В тесной связи с этими прогрессивными традициями, но уже на совершенно новой исторической почве вырастает революционная романтика произведений М. Горького, отражающая могучее стремление народных масс к свободе и лучшему будущему. Революционная романтика, связанная с воплощением народных коммунистических идеалов, составляет органическую часть искусства социалистического реализма.

Список литературы

1. Белинский В.Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т.7. с.146
- 2.Энциклопедия искусства, Раздел «Архитектура: Романтизм»
3. А. Г. Кутузов «Учебник-хрестоматия. В мире литературы. 8 класс», Москва, 2002. Статьи «Романтические традиции в литературе», «Романтический герой» , «Когда и почему появился романтизм».
4. Р. Гайм «Романтическая школа», Москва, 1891.
5. «Русский романтизм», Ленинград, 1978.