

Характерные черты мировосприятия романтиков:

1. Постреволюционность.

Великая Французская революция (1789-1799 гг.) , уничтожившая монархию и установившая республику, надолго определила пути развития европейской культуры. Вместе с башнями Бастилии рухнул старый порядок; казалось, что должно возникнуть новое общество – царство Свободы, Равенства и Братства. Однако, не прошло и пяти лет, как свобода обернулась деспотизмом, идея равенства – массовыми казнями и террором, а идея братства обернулась захватническими войнами.

2. Антипросветительская направленность.

Постреволюционная эпоха разочаровалась в возможности разумного мироустройства (высшим изобретением человеческого разума объявлена гильотина). Место социальных идеалов начал занимать интерес к внутреннему миру отдельного человека.

Главным открытием XIX века стало осознание неповторимой ценности человеческой личности. Французский писатель Стендаль отмечал: «Девятнадцатый век будет отличаться от всех предшествовавших веков точным и пламенным изображением человеческого сердца».

Романтизм выражал взгляды молодого поколения рубежа XVIII – XIX вв., испытывавшего разочарование в истинах Просвещения. Мир романтиков таинственен, противоречив и безграничен. Основное в романтическом произведении – чувства и фантазия автора. Для романтиков не было и не могло быть законов в искусстве, ведь все, что они создавали, рождалось в глубине их души.

3. Новая концепция личности.

Идеалы Просвещения были прекрасными, ясными и логичными, проблема же возникла после того, как эти идеалы оказались слишком утопичными. Утрата их привела человека постреволюционной эпохи к разочарованию в обществе, в социальных и рациональных идеях. Следствием этого стало появление нового типа героя: индивидуалист-одиночка, «лишний» человек, страдающая, сверхординарная личность, не понятая обществом. В центре романтического произведения - одинокая гордая личность, презирающая толпу. Антисоциальность, индивидуалистический бунт, сильные страсти и страдание – типичные черты представителя романтизма.

Образцом такого героя становится персонаж поэмы Д.Г.Байрона «Чайлд-Гарольд»: разочарованный, одинокий, мятежный, не понятый людьми, бросающий вызов всему миру и Богу.

Появление героя, бросающего вызов обществу, отражает характерное для Романтизма стремление к безграничной свободе: герой-разбойник («Дон Карлос») или народный освободитель («Вильгельм Телль») у И.Ф.Шиллера (1759 – 1805), «кающийся дворянин» Альберт у Ж.Санд, оперы Г.Берлиоза, Ш.Гуно.

4. Новое понимание свободы.

Идеалом романтиков стала свобода. Пафос личной и гражданской независимости, безграничная личная свобода, игнорирование общественной морали и традиционных общественных установок – вот новые аспекты романтической идеи свободы. Воплощением этого идеала стали произведения французских художников Э.Делакруа (1798 – 1863) «Свобода, ведущая народ» и Т.Жерико (1791 – 1824) «Бег свободных лошадей».

Новой идеей, возникшей в эпоху романтизма, стала борьба за национальную независимость, промером которой может служить жизнь и творчество английского поэта лорда Д.Г.Байрона (1788 – 1824), который был участником движения карбонариев в Италии и революции в Греции (умер в военном лагере). Английский поэт П.Б.Шелли (1792 – 1822) прославлял национально-освободительную борьбу греков против турецкого ига (драмы «Освобожденный Прометей», «Эллада»). Испанский живописец Ф.Гойя (1746-1828) изобразил трагические события в Испании во время наполеоновских войн («Расстрел повстанцев...» или офорт «Какое мужество!»).

5. Новое понимание роли женщины.

Романтическая культура впервые восприняла женщину не как предмет чувств и вдохновения, отраженный образ, а как самостоятельную креативную личность, обладающую свободой самовыражения. Эпоха Романтизма выдвинула целую плеяду женщин – писательниц: Ж.де Сталь, Ж.Санд, Мери Шелли, Анна Радклиф, Беттина фон Арним, Джейн Остин. Писательницы защищали право женщины на свободу чувства, а также показывали столкновение человеческой личности с устоями буржуазно-дворянского общества.

Бунтарский романтизм и идеи женской эмансипации выражали французские писательницы Жермена де Сталь (1766 – 1817) (романы «Дельфина», «Корина, или Италия») и Жорж Санд (1804 – 1876) (романы «Индиана», «Валентина», мемуары «История моей жизни»).

Романтические героини проповедовали свободу чувств и свободу личности (романы английской писательницы Д.Остин (1775 – 1817) «Разум и чувствительность», «Гордость и предубеждение»).

6. «Романтическое двоемирие».

В результате революции, к власти пришла новая социальная сила - буржуазия, которая несет с собой атмосферу стяжательства, утилитаризма, эгоизма и лицемерия. Для романтиков этот новый постреволюционный мир стал символом мещанства, бездуховности, безвкусыя, подавляющим любые возвышенные порывы человеческой души.

Для романтиков существовало два мира – мир внешний, реальный, повседневный, «проза жизни», и мир внутренний, прекрасный, желаемый, осуществляемый хотя бы в мечтах. Романтический герой, живущий чувствами и идеалами, сталкиваясь с реальностью, ощущает непонимание и неприятие. Это

вызывает трагическое ощущение одиночества, пессимизм и скептицизм по отношению к внешнему миру.

Выбором романтиков стал уход от реальности. Творческая личность сама создает себе реальность: «Гений не подчиняется правилам, но творит их», - писал И.Кант.

Отвергая современную действительность как вместилище пороков, романтизм бежал от нее, совершая путешествия во времени и пространстве.

7. Уход во внутренний мир.

Сокровенные уголки человеческого «Я», жизнь сердца, чувства и страдания человека стала для романтиков главной темой. Идея уникальности, неповторимости, а также противоречивости, загадочности, нелогичности человеческой природы - открытие романтиков (творчество Гофмана, Гауфа).

Новым аспектом в понимании человека, противоположным просвещенческому оптимизму, явилось пессимистическое мировосприятие. Для героев романтических произведений мир непостижим, они мечутся между близостью смерти и влечением к ней (драмы Г. фон Клейста (1777-1811)). Мотивы «мировой скорби», «мирового зла», «ночной стороны души», иррациональных сил находят выражение в образах «космического пессимизма» Байрона, в «кладбищенской поэзии» Т.Грея, в «Гимнах к ночи» Новалиса. Последняя книга стихов Г.Гейне «Романсеро» (1851) содержит мысль о торжестве зла над добром.

8. Уход в природу.

Художники и поэты эпохи классицизма видели в природе проявление гармонии, естественного и разумного мироустройства. Классические пейзажи представляли собой виды Средиземного моря, богатой южной природы и обязательное присутствие античных памятников или руин. Для романтиков понимание природы кардинально меняется – она становится стихией, не подчиненной человеку, отражением душевных переживаний. Буря, гроза, шторм на море, кораблекрушение становятся символом стихийности этого мира, беззащитности и слабости человека перед лицом истинного могущества природы (Т.Жерико «Плот Медузы», К.Д.Фридрих «Монах у моря»).

Новым оказался и выбор пейзажа: не прекрасный, солнечный юг Италии, а виды холодного северного моря, Альпийские горы, затерянные в горах деревушки, сумрачные ущелья. Горные вершины у романтиков символизировали высоты познания и духовной жизни, а море было символом свободы (Шелли «Ода к западному ветру», немецкие художники Д.К.Фридрих «Исполиновые горы», «Меловые скалы на острове Рюген», Л.Кергель «Деревня в горах», К.Блехен «Строительство моста»).

9. Уход в прошлое.

Всеобщему преклонению перед античностью романтики противопоставили ценности средневековой христианской культуры. Античность же оценивалась ими

не только без восхищения, но, зачастую, сатирически (например, в произведении английского поэта Шелли «Царь Эдип или Тиран – Толстоног»).

Романтики первыми после эпохи Возрождения обратились к средневековью и ценностям христианского мировоззрения. Они восхищались средневековой мистикой и готической архитектурой, видели в средневековье проявление истинной духовности и подлинной, глубокой веры. Готика становилась синонимом национального, а не варварского, как прежде (Р.де Шатобриан (1768-1848) «Гений христианства», В.Гюго «Собор Парижской богородицы», Гете о готической архитектуре, К.Д.Фридрих «Аббатство в дубовом лесу», Зимний пейзаж с церковью»).

Романтики полностью разделяли мнение Ф.Шлегеля о том, что современный художник «должен походить по характеру на средневекового мастера, быть простодушно сердечным, основательно точным и глубокомысленным, при этом невинным и несколько неловким». Этими принципами руководствовались объединение немецких художников «Союз Святого Луки» (1809 г.). Смыслом их искусства было христианское благочестие, основным творческим методом – подражание живописцам раннего Возрождения. Художники, прозванные назарейцами, образовали своего рода коммуну, главными достоинствами считали душевную чистоту и религиозность, а в 1813 г. все члены «Союза Святого Луки» - протестанты, перешли в католицизм.

В средневековье романтики открыли также мир рыцарства (романы В.Скотта) и национальной, народной культуры. Интерес к духовной жизни своего народа проявился в собирании старинных баллад и легенд, средневековых сказок (3-х томное собрание французских преданий «Легенда веков» В.Гюго, Я. и В. Гримм - «Немецкая мифология», «Немецкие предания», Л.А.Арним - сборник народных немецких песен «Волшебный рог мальчика», шотландские баллады В.Скотта). Идеализация национального прошлого выразилась в циклах сказок братьев Гримм, Э.Т.Гофмана, Ш.Перро.

10. Уход в таинственное.

Чрезмерное рационалистическое отношение к человеку и к миру, которое предложили просветители, требовало компенсации в форме причудливых фантазий и вымыслов.

Увлечение романтиков средневековьем породило так называемый «готический роман» - произведения, в основе которых лежат таинственные приключения, мистика, ужасы или фантастика. Местом действия этих романов является старинный, средневековый замок или аббатство, полные тайн, ужасов, заклятий и привидений (Г.Уолпол «Замок Орранто», В.Скотт «Комната с гобеленами», «Монастырь», сатирический роман Т.Л.Пикока «Аббатство кошмаров»).

Центральным героем романов-ужасов был, как правило, герой – злодей, обладатель сильной воли и безудержных страстей, демоническая личность (А. Радклиф «Итальянец», Ч.Р.Мэтьюрин «Мельмот-скиталец», Э.Т.Гофман «Эликсир дьявола»).

От готического романа развивались научно-фантастический, авантюрно-приключенческий и детективный жанры. Истоки научной фантастики лежат в романе М.Шелли «Франкенштейн» о создании ученым человека-монстра. Это произведение – иллюстрация зрелого романтического воображения, предсказывающего не только великие возможности, но и опасности науки. Это произведение явилось родоначальником целого жанра, повлиявшего на творчество Р.Л.Стивенсона («Странная история м-ра Джекиля и д-ра Хайда»), О.Уайльда («Портрет Дориана Грея»), Г.Уэллса («Человек-невидимка»).

К эпохе романтизма относится и рождение детектива (Э.По «Убийство на улице Морг», «Золотой жук»).

11. Уход в экзотику.

Интерес к экзотическим, и, прежде всего, к восточным мотивам стал еще одной характерной чертой романтизма. Универсальный тип сознания, по которому в эпоху Просвещения, как по эталону, сравнивались все типы культур, не выдержал проверки временем. Эпоха Романтизма пришла к пониманию своеобразия мышления жителей Востока: таинственность восточной мудрости, специфика восприятия мироздания. Европейский читатель был подготовлен к такому пониманию осуществлявшимися в это время переводами Корана, сказок «Тысяча и одна ночь», китайских и персидских сказок и легенд.

В центре произведений Д.Г.Байрона - образ мрачного, разочарованного и одинокого героя, который бежит от цивилизованного общества на Восток, где можно еще найти страсти и яркие чувства (поэмы «Гяур», «Корсар», «Абидосская невеста»).

Для романтиков восточная тема стала возможностью окунуться в иной, мифологизированный мир, полный сказочности, мистики и живой религиозности (поэма П.Б.Шелли «Восстание ислама», арабская сказка У.Бекфорда «Ватек», сборник стихов В.Гюго «Восточные мотивы», восточные темы в живописи Э.Делакруа и Ж.О.Энгра).

12. Музыка как отражение внутреннего мира.

Эпоха Романтизма выбрала музыку как искусство, способное наиболее полно отразить внутренний мир человека. В музыке романтики видели проявление абсолютной свободы: отвлеченность, абстрактность, свободу воображения. Музыка как никакое из искусств способствовала эстетизации мироощущения, так характерной для романтизма. Это особенно наглядно демонстрирует отличие от эпохи Просвещения, морализаторский дух которого не создал собственного музыкального направления.

Образ музыканта был для романтиков синонимом мечтателя, этот образ проходит через множество произведений и противопоставляется пошлому мещанству. Странствующий музыкант, благородный энтузиаст, непрактичный в быту, презирающий материальные блага, он любит искусство и в нем находит высочайший смысл жизни. Образ музыканта, обладающего дьявольской

притягательностью, воплощал итальянский композитор и скрипач-виртуоз Н.Паганини (1742 – 1840).

Одним из основоположников немецкой романтической музыкальной эстетики и критики был Т.Гофман (роман о музыканте «Записки кота Мурра»). Он автор одной из первых романтических опер - «Ундина».

Народно-легендарные, сказочные и средневековые темы стали основой романтической музыки (фортепианные циклы Р.Шумана (1810-1856); оперы К. М. Вебера (1786-1826) «Вольный стрелок», «Оберон»; произведения Г.Берлиоза (1803-1869)).

Высшим воплощение романтизма в музыке стало творчество великого немецкого композитора, дирижера, музыковеда, реформатора оперного искусства Рихарда *Вагнера* (1813 -1883). Он создал оперы на сюжеты скандинавской мифологии: «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда», тетралогия «Кольцо Нибелунгов»: «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов», мистерия «Парсифаль», осуществил синтез философско-поэтического и музыкального начал. Его оперы - гигантские вокально-симфонические поэмы, не имеющие аналогов в истории оперы.

Идеи романтизма нашли отражение в творчестве венгерского композитора, пианиста и дирижера Ф. Листа (1811-1886) и польского композитора и пианиста Ф. Шопена (1810-1849).

Свойственные Романтизму отвращение к аристократической и буржуазной действительности, отказ от рационалистических принципов просвещения и классицизма сделали эпоху Романтизма символом свободы, идеализма, мечтательности.

Нравственно-эстетический пафос романтизма связан, прежде всего, с утверждением достоинства человеческой личности, самоценности ее духовной жизни. Эпоха Романтизма подарила мировой культуре образ романтического героя, которому свойственны незаурядный характер, сильные страсти, устремленность к безграничной свободе.