

Основные черты романтизма в зарубежном искусстве.

Романтизм — это идейное и художественное движение в европейской и американской культуре конца XVIII — первой половине XIX в. Он утвердился в эпоху ломки феодального общества и явился одним из наиболее сложных и внутренне противоречивых явлений в истории культуры. Разочарование в идеалах Просвещения, в результатах Великой французской революции, пессимистический взгляд на перспективы общественного развития, умонастроения «мировой скорби» сочетались в романтизме со стремлением к гармонии миропорядка, духовной целостности личности, с тяготением к «бесконечному», с поисками новых, абсолютных и безусловных идеалов.

Человек и мир — главная тема творчества романтиков. **Главными чертами романтизма** становятся:

- 1) социальная критика. Не находя духовного удовлетворения в окружающей действительности, романтики часто идеализировали прошлое, наполняли новой жизнью мифы и легенды. Это стремление отчасти породило и консервативные тенденции.
 - 2) отказ от рационализма просветителей, стремление понять сложный внутренний мир человека;
 - 3) повышенная эмоциональная выразительность, первенство чувства над мышлением;
 - 4) интерес к народному творчеству, к искусству других народов, к истории общества;
 - 5) лирическое восприятие мира;
- вая самому творческому акту решающее значение, разрушали препоны, сдерживавшие свободу художника. Они смело уравнивали высокое и низкое, трагическое и комическое, обыденное и исключительное.

7) романтизм захватил все сферы духовной культуры: литературу, музыку, театр, философию, эстетику, пластические искусства и т.д. Но вместе с тем он не был таким универсальным стилем, каким был классицизм.

Развиваясь во многих странах, романтизм повсюду приобрел яркое национальное своеобразие. Первые признаки романтизма появились в разных странах почти одновременно. В конце XVIII — начале XIX вв. черты романтизма в разной мере были присущи:

1) в Великобритании — живописным и графическим произведениям швейцарца И.Г. Фюсли - живописца, графика, писателя, историка, теоретика искусства. Он явился автором картин и виртуозных по технике исполнения рисунков, сочетающих идеализацию в духе классицизма с мрачной фантастикой и гротеском; иллюстрации к «Божественной комедии» Данте, «Илиаде» Гомера и др.

В стиле романтизма работал также английский поэт, живописец и гравёр У. Блейк. Для его творчества были характерны тяготение к фантастике и символическим аллегориям, остроте и смелой игре линий. Блейк иллюстрировал акварелями и гравюрами собственные стихи «Песни невинности», «Книгу Иова» и др.

2) В Испании романтизм был присущ поздним работам Ф. Гойи — живописца, гравера, рисовальщика. На идейное формирование художника оказали влияние антифеодальное движение в Испании и события Великой французской революции. Ф. Гойя выполнил более 60 панно для королевской мануфактуры. В отличие от царившего в испанской живописи духа народной торжественности, панно Гойи проникнуты любовью к жизни и естественной красотой. Он получил известность и как портретист. В 1786 г. был назначен придворным живописцем, а позднее «первым живописцем короля». В период наступающей в Испании политической реакции жизнеутверждающее начало в творчестве Гойи сменяется глубокой неудовлетворенностью, приобретающей черты трагизма. С удивительной обличительной силой неприкрашенной правды Гойя запечатлевает надменную несправедливость и уродство королевской семьи в групповом портрете «Семья Карла IV» (1800 г.). Ароматом тайны и скрытой чувственности окутан образ женщины в картинах «Маха одетая» и «Маха обнаженная». Глубоким историзмом, подлинно народной энергией и страстным протестом пронизаны картины «Восстание 2 мая 1808 г.». Влияние творчества Гойи на развитие живописи и графики

имело общеевропейский характер и сказывалось вплоть до XX

в,

3) Во Франции идеи романтизма развивал Ж. Л. Давид — живописец, общественный деятель. Он изучал в Италии искусство античности, восприняв его как пример гражданственности художественного творчества. Воодушевленный Великой французской революцией, Давид стремился к созданию исторической картины на современную тему. С 1804 г. Давид являлся «первым художником» Наполеона. Он написал ряд заказных декоративно-эффектных парадных композиций и портретов. Его творчество было отмечено появлением романтических образов («картина «Наполеон на перевале Сен-Вернар»).

Романтизм был присущ ранним композициям и портретам А.Ж. Гро, работам французского живописца П.П. Прудона, произведениям Ф. Жерара.

Наиболее последовательная школа романтизма сложилась во Франции в период Реставрации монархии. Основателем романтической школы явился Т. Жерико — французский живописец и график. Жерико впервые во французском искусстве выразил присущие романтизму острое чувство конфликтности мира, стремление к воплощению драматических событий современности и сильных страстей. Его ранние произведения, отразившие эпоху наполеоновских войн («Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку», «Раненый кирасир, покидающий поле боя») отличаются эмоциональностью образов, динамичностью композиционного построения и колорита. Одна из главных работ Жерико — «Плот Медузы». Она написана на острозлободневный сюжет: трагедия оказавшихся в океане на плоту пассажиров фрегата «Медуза». Придавая частному событию символический смысл, художник раскрывает в картине сложную гамму человеческих чувств — от полного отчаяния и апатии до страстной надежды на спасение.

В начале 20-х гг. XIX в. признанным главой романтической школы стал Э. Делакруа. В 1822 г. он выставил картину «Ладья Данте», полную эмоционального напряжения и мрачного трагического пафоса. Картиной «Резня на Хиосе» он откликнулся на современные события, изобразив страдания греков под турецким игмом. Это произведение прозвучало протестом против жестокости и насилия. Под впечатлением июльской революции 1830 г. во Франции Делакруа написал большое полотно «Свобода, ведущая народ». Изобразив реальных участников восстания рядом с аллегорической фигурой Свободы, он воедино слил героическую действительность и романтическую мечту о свободе.

В портрете главным для романтиков было выявление ярких характеров, напряжения духовной жизни, мимолетного движения человеческих чувств. (Жерико - портрет Делакруа, Делакруа — портреты Шопена и Паганини). В пейзаже главным являлось восхищение мощью природы.

Самое почетное место в иерархии искусств романтики отводили музыке. Музыка — голос сердца — способна в совершенстве осуществить их высшую цель — передать жизнь человеческой души, открыть в звуках драгоценные нюансы богатого мира чувств, настроений и мыслей.

Музыкальный романтизм наиболее отчетливо проявил себя во втором десятилетии XIX в. Особенно широко романтизм был представлен в музыкальном искусстве Германии и Австрии. На раннем этапе — творчеством Ф. Шуберта, К. Вебера, Э. Гофмана, Л. Шпора, Г. Маршнера. Позже — Ф. Мендельсона, Р. Шумана. Во второй половине XIX в. — музыкой Р. Вагнера, И. Брамса, А. Брукнера, Х. Вольфа.

Во Франции романтизм проявился главным образом в операх Дж. Мейербера и в симфонизме Г. Берлиоза.

В Италии — У. Дж. Россини, Н. Паганини, Дж. Верди; в Польше — Ф. Шопена, С. Монюшко, Г. Венявского; в Венгрии — Ф. Эркеля, Ф. Листа.

В музыке национальных школ романтическое направление обрело идейно-художественное и стилистическое своеобразие.

Одним из ранних и выдающихся представителей венского романтизма явился Франц Шуберт, открывший новую страницу в истории мировой музыкальной культуры. Его творчество обширно: около 1000 произведений во всех современных ему жанрах музыки. Это и прекрасные камерные ансамбли, симфонии, среди которых есть и такие шедевры, как «Неоконченная», «Трагическая», «До мажорная». Но ведущая роль

принадлежала в раннем творчестве песне. Только за один 1815 год им было создано более 140 произведений! Среди них такие совершенные образцы вокальной романтической лирики, как «Форель», «Скиталец», «Лесной царь», «К музыке» и др. С ранних лет композитора восхищало творчество Шиллера и Гете. Более 70 песен он сочинил на тексты Гете и более 50 — на тексты Шиллера. Всего в вокальном творчестве Шуберта 600 произведений. Излюбленные темы песен Шуберта — лирическая исповедь с ее многообразными эмоциональными оттенками, образы природы и быта, народные сказания.

Гением польского искусства по праву считают Фредерика Шопена. Уже в 7 лет он поражал современников своим ранним музыкальным развитием. Творчество Шопена проникнуто гневным чувством к палачам польского народа. Шопеном написано 20 ноктюрнов, 27 этюдов, 15 вальсов, 25 прелюдий, 4 экспромта. До сих пор эти произведения, не уступающие иным сочинениям крупной формы, остаются в репертуаре пианистов, любимы слушателями.

Одним из ярчайших представителей романтизма в музыке явился венгерский композитор, пианист, дирижер Ференц Лист. Он оказал заметное влияние на развитие мировой музыкальной культуры. На основе богатства венгерского и цыганского фольклора Лист создал «Венгерские национальные мелодии», «Венгерские рапсодии». Лучшая часть творческого наследия Листа — это его фортепианные произведения. Это его фортепианные произведения, которые поражают разнообразием музыкальных жанров. В историю музыки Лист вошел как создатель нового романтического жанра «симфонической поэмы» — крупного программного сочинения, созданного в свободной одночастной форме.

Итак, в зарубежном искусстве в конце XVIII в. -первой половине XIX в. утвердился романтизм, возникновение которого было обусловлено исторической необходимостью.