Романтизм возникает в конце 18 века как идейное и художественное направление. Это время, когда на смену рационализму приходит идеализм. Эпоха Просвещения была оптимистична, жизнерадостность была свойственна и классицизму, романтизм же пессимистичен. Романтики смотрели на прошлое с печалью, но и будущее им виделось не менее трагическим. Основным становилось чувство, а не разум. Своего рода самозащитой от нарастающего нивелирования личности стал присущий романтизму глубочайший интерес к человеку, его миру, понимаемые романтиками как единство индивидуальной внешней характерности и неповторимого внутреннего содержания. Проникая в глубины духовной жизни человека, литература и искусство романтизма переносили это острое ощущение характерного, самобытного, неповторимого на судьбы наций и народов, на саму историческую действительность. Не удивительно, что в эту эпоху появился жанр исторического романа, а в живописи — картины на исторические сюжеты; по всей Европе начинают собирать и изучать народные песни, сказки, легенды (К. Брентано, братья Гримм, братья Киреевские, А. Пушкин, А. Мицкевич и другие).

Музыка, из-за ее богатейших возможностей передачи чувств и эмоций, становится одним из важнейших видов искусства для романтиков. В эту эпоху расцвета симфонической музыки практически в каждой стране появляется гениальный композитор-романтик: в Германии и Австрии — Франц Шуберт и Роберт Шуман, во Франции — Гектор Берлиоз, в Польше — Фредерик Шопен, в Венгрии — Ференц Лист. Величайшим музыкантом эпохи был, без сомнения, Николо Паганини. Его личность, произведения и манера исполнения были для романтиков в равной степени важными проявлениями его гения.

Развиваясь во многих странах, романтизм повсюду приобретал яркое национальное своеобразие, обусловленное конкретными историческими условиями и национальными традициями. В конце 18 — начала 19 века черты романтизма в разной мере уже присущи творчеству различных мастеров. В Великобритании — живописным и графическим произведениям швейцарца И. Г. Фюссли, в которых сквозь классицистическую ясность образов прорывается мрачный, изощренный гротеск, и проникнутому мистическим визионерством творчеству поэта и художника У. Блейка; в Испании — поздним работам Франсиско Гойи, исполненным безудержной фантазии и трагического пафоса, страстного протеста против национального унижения; во Франции — созданным в революционные годы героически-взволнованным портретам Жака-Луи Давида, ранним напряженно-драматическим композициям и портретам А.-Ж. Гро, пронизанным мечтательным, несколько экзальтированным лиризмом работам П. П. Прюдона, а также противоречиво сочетающим романтические тенденции с академическими приемами произведений Ф. Жерара. В творчестве основателя романтической школы Т. Жерико впервые во французском искусстве выражены протест против окружающей действительности и желание откликнуться на исключительные события современности, которые в его произведениях воплощают трагическую судьбу современной Франции.

В 1820-х годах признанным главой романтической школы стал Эжен Делакруа. Ощущение сопричастности к великим историческим событиям, изменяющим лицо мира, обращение к кульминационным, драматически острым темам породили пафос и драматический накал его лучших произведений. В портрете главным для романтиков стало выявление ярких характеров, напряжения духовной жизни, мимолетного движения человеческих чувств; в пейзаже — восхищение мощью природы, одухотворенной стихией мироздания. Романтические тенденции присущи и творчеству крупнейшего графика О. Домье, но особенно сильно они проявились в его живописи.

Судьба романтизма оказалась сложной и неоднозначной. Во Франции в позднем творчестве его крупнейших представителей отчетливо проявились реалистические тенденции. С другой стороны, романтическим веяниями в разной мере было захвачено раннее творчество представителей реализма и импрессионизма — Камиля Коро, мастеров барбизонской школы, Гюстава Курбе, Жана Франсуа Милле, Эдуарда Мане. Мистицизм и сложный аллегоризм, подчас присущие романтизму, нашли отражение в символизме (Гюстав Моро и др.); некоторые характерные черты эстетики романтизма вновь проявились в искусстве модерна и постимпрессионизма.

Еще более сложным и противоречивым было развитие романтизма в Германии и Австрии. Ранний немецкий романтизм, которому свойственны пристальное внимание ко всему индивидуальному, мистико-пантеистическое настроение, связан главным образом с поисками в области портрета и аллегорических композиций, а также пейзажа (Каспар Давид Фридрих, Йозеф Антон Кох). Своеобразным сращением принципов немецкого романтизма, зачастую склонного к поэтизации обыденного и специфически «бюргерского» реализма, стало творчество представителей бидермейера (Ф. Вальдмюллер, И. П. Хазенклевер, Ф. Крюгер), а также К. Блехена. Романтическая эстетика во многом определила становление творчества Адольфа фон Менцеля, в дальнейшем крупнейшего представителя немецкого реализма. Так же, как и во Франции, поздний немецкий романтизм (в большей мере, чем французский, впитавший черты натурализма, а затем модерна) к концу 19 века сомкнулся с символизмом (Х. Тома, Ф. фон Штук и М. Клингер, швейцарец А. Бёклин).

В Великобритании в первой половине 19 века некоторой близостью к французскому романтизму и вместе с тем самобытностью, ярко выраженной реалистических тенденцией отмечены пейзажи Джона Констебла и Ричарда Бонингтона, романтической фантастикой и поисками свежих выразительных средств — пейзажи Уильяма Тернера.

В США в течение всего 19 века романтическое направление было представлено главным образом пейзажистами (Т. Кол, Дж. Иннесс, А. П. Райдер). Романтический пейзаж развивался и в других странах, однако основное содержание романтизма в тех странах Европы, где пробуждалось национальное самосознание, составляли интерес к местному культурному и художественному наследию, темы народного быта,

национальной истории и освободительной борьбы

В России романтизм в разной степени проявился в творчестве многих мастеров — в живописи и графике переселившегося в Петербург польского художника Александра Орловского, в портретах Ореста Кипренского, отчасти Василия Тропинина. Существенное влияние романтизм оказал на формирование русского пейзажа (творчество Сильвестра Щедрина, Максима Воробьева; произведения молодого Ивана Айвазовского). Черты романтизма противоречиво сочетались с классицизмом в творчестве Карла Брюллова, Федора Бруни, Федора Толстого.

Романтизм как культурное выражение социального протеста господствовал около полувека. Однако его идеализация сильной личности обернулась новой бедой: революция, начатые людьми, исповедовавшими романтические идеалы, привела к поражению этих идеалов. И романтизм постепенно сменял реализм.

Использованы материалы книги: Искусство. Авт.-сост. Г.В. Наполова. Минск, 1998.