

Романтизм возникает в конце XVIII 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 характеристики и неповторимого внутреннего содержания. Проникая в глубины духовной жизни человека, литература и

Гро. Битва при Назарете

Фюссли. Кримхильда обнимает мёртвого Зигфрида

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

Блейк. Геката

Гойя. Колосс (Паника)

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. Прудона, 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

Жерико. Пейзаж с печью для обжига извести

Делакруа. Марроканец и его конь

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.

Коро. Рим, Колизей и сады Фарнезе

Еще более сложным и противоречивым было развитие

Фридрих. Туман

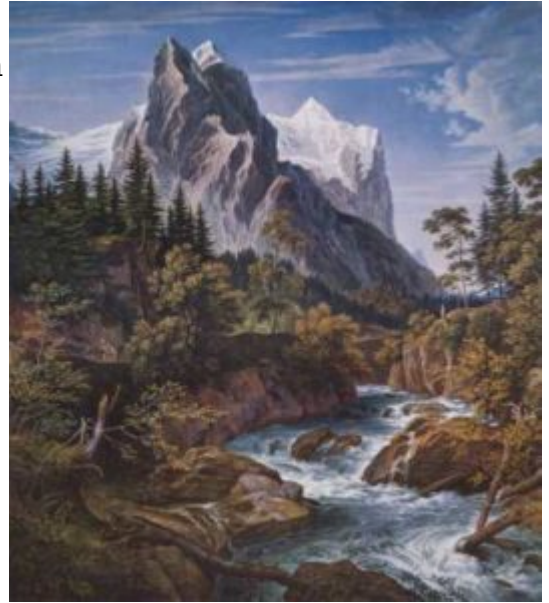
романтизма в Германии и Австрии. Ранний немецкий романтизм, которому свойственны пристальное внимание ко всему индивидуальному, мистико-пантеистическое настроение, связан главным образом с поисками в области портрета и аллегорических композиций, а также пейзажа (Каспар Давид **Фридрих**, Йозеф Антон **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

Блехен. Грот в парке виллы д' Эсте близ Рима

французский, впитавший черты натурализма, а затем модерна) к концу 19 века сомкнулся с символизмом (Х. Тома, Ф. фон Штук и М. Клиндер, швейцарец А. Бёклин).

Кох. Пик Веттерхорн

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

Тернер. Мортлейк-террас, поместье У. Моффатта. Летний вечер

романтизма в тех странах Европы, где пробуждалось национальное самосознание, составлял и интерес к местному культурному и художественному наследию, темы народного быта, национальной истории и освободительной борьбы

Боннингтон. Улица Больших часов в Руане

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, начатая людьми, исповедовавшими романтические идеалы, привела к поражению этих идеалов. И романтизм постепенно сменял реализм.

Иннес. Альбанское озеро

Превью: Воробьев. Исаакиевский собор и памятник Петру I