Тема. Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі та мистецтві. Романтизм у різних країнах.

Мета. Визначити історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму ; охарактеризувати вершинні досягнення романтизму в літературі та мистецтві;

розвивати пізнавальну діяльність учнів, критичне мислення;

виховувати вдумливого читача, повагу до духовних надбань людства.

На порубіжжі XVIII-XIX ст. в європейській літературі виник новий напрям — романтизм — як наслідок духовного розчарування Європи через події Французької революції 1789-1794 рр. та наполеонівські війни. Було піддано сумніву переконання, що людина у змозі покращити суспільний лад завдяки розуму.

1. Ознайомтеся з навчальним матеріалом.

— Назва терміна романтизм виникла від французького слова romantisme, яким позначали щось таємне, дивне, нереальне.

Романтизм — напрям у мистецтві й літературі, що виник наприкінці XVIII ст. в Німеччині та поширився Європою й Америкою.

Романтизм (від фр. romans) — літературно-мистецький напрям, для якого є характерними інтуїтивно-чуттєве світосприйняття, увага до внутрішнього світу людини, неприйняття буденності, звеличення «життя духу», конфлікт мрії та дійсності, захоплення несвідомим, таємничим, фантастичним, ірраціональним, звернення до фольклору та національної міфології.

Ознаки романтизму:

■Зображення виняткового характеру за виняткових обставин. Найчастіше це одинак, якого не розуміють більшість людей.

■ Культ почуттів, природи та природного стану людини.

■ Заперечення раціоналізму.

■ Існування «двох світів»: світу ідеалу, мрії та світу дійсності.

Між ними існує невиправний розлад. Це спричиняє настрій відчаю та безнадії, «світової скорботи» в митців-романтиків.

■ Романтизм відмовився від використання сюжетів про античність.

■ Конфлікт із навколишньою дійсністю.

■ Цінність людської особистості, розуміння її унікальності.

■ Увага до внутрішнього світу людини.

■ Віра у творчі сили особистості.

■Новий тип героя — тираноборець, бунтар, одержимий «світовою скорботою».

■ Прагнення до краси.

■ Захоплення несвідомим, таємничим, ірраціональним.

■ Широке використання символіки, фантастики, екзотики.

■ Звернення до фольклору та національної міфології.

■ Увага до національної історії.

Найвидатніші представники романтизму в зарубіжній літературі: Джордж Ґордон Ноель Байрон, Віктор Гюґо, Вільям Блейк, Ернст Теодор Амадей Гофман, Вальтер Скотт, Генріх Гейне, Фрідріх Шиллер, Жорж Санд, Адам Міцкевич.

Українські романтики в літературі: Тарас Шевченко (рання творчість), Пантелеймон Куліш, Левко Боровиковський, Євген Гребінка та ін.

Трагічне й героїчне в романтичному мистецтві тісно переплетені. Поєднання героїчного, бунтарського настрою та трагічного розчарування знаходимо у творах письменників-романтиків.

Головна ознака романтизму — прагнення створити узагальнений символічний образ.

На розвиток романтизму значний вплив мала ідеалістична філософія, представниками якої були А. В. і К. В. Шлеґелі, В. Й. Шеллінґ, І. Кант, Й. Ґ. Фіхте, Й. Ґ. Гердер.

У романтичній літературі виникають та утверджуються нові жанри — пісенна балада, лірична пісня, романс, історичний роман і драма. Чільне місце поміж них посідають ліричні жанри (балада, елегія, лірична поема, дружнє послання). Поміж прозових — психологічна повість, новела, літературна казка. У цей період створюються жанри роману (В. Скотт, Жорж Санд, В. Гюґо), поеми (Дж. Ґ. Н. Байрон, Г. Гейне, А. Міцкевич), ліричної поезії(Н. Байрон, Г. Гейне, А. Міцкевич).

Етапи розвитку романтизму:

Передромантизм

Ранній (кінець XVIII — початок XIX ст.)

Розвинений (1820-ті- 1840-ві рр.)

Пізній (після революції 1848 р.)

Явища й тенденції в європейській літературі та духовній культурі II половини XVIII ст., які підготували ґрунт для розвитку романтизму:

- Доба наполеонівських війн і період Реставрації викликали першу хвилю романтизму.

В Англії до неї зараховують творчість поетів Дж. Ґ. Н. Байрона, П. Б. Шеллі, Дж. Кітса, романіста В. Скотта, у Німеччині — майстра сатиричної прози Е. Т. А. Гофмана і блискучого лірика й сатирика Г. Гейне.

-Друга хвиля романтизму розпочалась після липневої революції у Франції та після повстання в Польщі, тобто після 1830 р. Найкращі твори в той час написали у Франції —

В. Гюґо, Жорж Санд, О. Дюма; у Польщі — А. Міцкевич, Ю. Словацький, в Угорщині —

Ш. Петефі.

Романтизм охопив живопис, музику, театр. Романтизм не був монолітним. У ньому існували різні течії.

Течії романтизму:

- Народно-фольклорна (початок XIX ст.) Особливості:

■ романтики збирали народну поезію й черпали з неї мотиви, образи;

■романтики не сприймали буржуазної цивілізації, прагнули знайти опору для протистояння їй у народному житті, свідомості, мистецтві.

- Байронічна

Набула завершеності у творчості Дж. Ґ. Н. Байрона (представники: Г. Гейне, А. Міцкевич та ін.). Особливості:

■ серцевину течії складала «ідеалізація заперечення»;

■розчарування і меланхолія, депресія, «світова скорбота» стали провідними ліричними мотивами, що визначали емоційну тональність творів;

■рoмантики підтримували культ душевного страждання, без якого не уявляли повноцінної людської особистості;

■рoмантики гостро протиставляли мрію — життю, а ідеал — дійсності;

■ контраст, антитеза — головні елементи художнього твору.

- Гротескнофантастична

Її ще називали гофманівською, за іменем її найвідомішого представника — Е. Т. А. Гофмана. Особливості:

■перенесення романтичної фантасмагорії до сфери повсякденного життя, побуту, їхнє своєрідне переплетіння, унаслідок чого убога сучасна дійсність поставала у примхливому гротескно-фантастичному висвітленні, розкриваючи при цьому свою непривабливу сутність.

- Утопічна

Набула значного розвитку в літературі 1830-1840-х рр., зокрема у творах В. Гюґо, Жорж Санд, Г. Гейне, Е. Сю, Е. Джонса та ін. Особливості:

■ перенесення акценту з критики й заперечення на пошуки «ідеальної правди», на ствердження позитивних тенденцій і цінностей життя; проповідування оптимістичного погляду на життя та його перспективи;

■ виступ проти «індивідуалізму сучасної людини» та протиставлення йому героїв, сповнених любові до людей і готовності до самопожертви; вираження оптимістичного сподівання та пророцтва, стверджування ідеальної правди;

■ широке використання риторичних засобів.

-Вальтерівська

Романтики цілковито зосередилися на історичній тематиці, на розробці жанру історичного роману, історичної поеми та драми. Модель жанру історичного роману створив В. Скотт. У певних аспектах ця течія стала переходом до реалізму.

Романтики зробили багато важливих художніх відкриттів. Виступивши проти класицизму, вони вимагали нового підходу до поетики — творчого, позбавленого канонів і правил. Романтизм розпочинався з роману як універсального жанру, а також елегії, оди й балади — і створив синтетичний жанр. Представники романтизму вважали, що творчість поета, яка залежала лише від поетичного натхнення, породжувала вільні поетичні форми. Тому з'явилися незвичні різновиди жанрів: поєднання епосу з лірикою, роману з філософськими роздумами. До палітри художніх творів автори вводили фольклорні жанри, особливо баладу, казку, легенду, пісню. Романтики сміливо впроваджували реформи у віршування, стверджували романтичні норми в поезії, зокрема в ліриці. Заглибленість у внутрішній світ людини зумовила розвиток ліро- епічних жанрів, найпопулярнішим з яких стала романтична поема. Довільність зображення у романтиків виявлялася в їхніх композиційних шуканнях: вони порушили послідовність композиційної будови твору, надали йому незавершеності, асиметричності, сповнили сюжетною таємницею, намагалися оригінально побудувати твір усупереч усім правилам і вигадували різні чудернацькі форми.

Історичні чинники виникнення :

Романтизм сформувався на тлі суспільної кризи як прояв незгоди з тенденціями кінця XVIII ст. У Європі буржуазія перетворилася на окрему соціально-політичну силу. Відбулася низка буржуазних революцій, що сприяло формуванню конституційної монархії або відновленню республіканського правління. 1649 року відбулася буржуазна революція в Англії, 1789-го — буржуазна революція у Франції. Негатив революційних змін спричинили бажання втекти від реальності. Посилилася роль міст, зросли їхні розміри. Це викликало потяг до первинного стану людини, до природи та зменшення залежності звичайного громадянина від утисків суспільства. Церква й надалі втрачала свої позиції в суспільстві; формувалась суто світська культура XIX ст. 1804 року, коли Наполеон став французьким імператором. Німеччина лишалася політично відсталою країною. 1806 року припинила існування Священна римська імперія. У Франції 1789 р. особисту залежність селян, деякі дворянські привілеї й церковну десятину було скасовано та прийнято «Декларацію прав і свобод людини». У липні 1790 р. введено громадянський шлюб. 1791 року прийнято першу Конституцію. 1792 року Англія розпочала війну із Французькою республікою і Бельгією. 1797 року до війни з Францією додалися внутрішні народні заворушення. В Ірландії тривали виступи проти англійської колоніальної влади. В Італії виникла ідея національної єдності, що сприяло політичному об'єднанню Апеннінського півострова. 1799 року Наполеон узяв собі титул короля Італії.

Загальні естетичні принципи:

*Містичне відчуття (багато моментів безпосереднього спілкування з божественним світом).

*Кохання — шлях пізнання таємниці буття.

*Ствердження незалежності, неповторності кожної людини.

*Центр уваги перенесено із зовнішнього світу на внутрішній.

*Заперечення канонів у творчості.

*Поет — вільний творець, який має право висловлювати у своїх творах власне «я», він підносить себе над натовпом.

"Фантазії відведене чільне місце, розуму — другорядне.

*Незвичайний герой у незвичайних обставинах (розчарований, самотній, спустошений життям, пасивний — і водночас бунтар та протестувальник).

*Любов до неясних сюжетів минулого, віддалених країв (особливо до Індії).

* Пошуки ідеалу.

*Відкриття краси народного мистецтва — казок, пісень, легенд і переказів. Незадоволення суспільним ладом.

Філософське підґрунтя романтизму:

Філософія Й. Ґ Фіхте про творчу діяльність абсолютного суб'єкта «я». За його філософією, світ — не сукупність незмінних речей і готова форма, а процес безкінечного становлення, який є символічною творчою духовною діяльністю, утіленням викриття внутрішнього через зовнішнє, тобто процесом художньої творчості.

Людина є основним центром і кінцевою метою природного процесу і водночас — початковим пунктом надприродного відкриття. Рушійні сили душі людини — не мислення й інтелект, а фантазія та почуття.

Основні ознаки романтизму в мистецтві.

Для романтичного стилю в малярстві характерною є перевага живописного начала над лінійним, колориту — над малюнком, усілякі ускладнення, навіть хаотичність композиції, драматизація життя, зіткнення зустрічних напрямків руху. Обираючи теми для творів, художники зверталися до незвичайних, драматичних моментів історії, їх цікавили героїчні легенди, екзотичні країни, люди із сильними характерами та вольовими вчинками. Романтиків також приваблював контраст між вічною, величною природою і бентежною душею самотньої людини. Для них природа стала тим омріяним притулком, де вони шукали захисту від тривог реального життя.

Серед художників-романтиків варто згадати: Т. Жеріко, Е. Делакруа (Франція); К. Д. Фридріха (Німеччина); Дж. М. В. Тернера, В. Блейка (Англія); Ф. Ґойю (Іспанія).

Романтизм також відбився в музиці, особливо у творчості Р. Шумана, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Ф. Ліста, Р. Ваґнера. Елементи романтизму помітні у творах українських композиторів С. С. Гулака Артемовського та М. В. Лисенка.

Романтики відкрили красу народного мистецтва — казок, пісень, легенд і переказів. Вони підкреслювали величезну роль у житті людини почуттів, уяви, фантазії, стверджували духовну самобутність і неповторність кожної окремої людини. Але разом з тим їх зближував із просвітниками гуманізм, співчуття до «маленької людини». Романтики виступали за щирі, відкриті людські стосунки, проти світу наживи, егоїзму та лицемірства. Вони обстоювали свободу людини.

Образ головного героя створюється за принципом контрасту з реальними рисами сучасника. Романтичний герой — людина великих пристрастей, глибоко незадоволена дійсністю, здатна на незвичайні вчинки.

Навколишній світ романтики розглядали як живий організм — цілісний і єдиний. Він не цілком доступний людському розуму, у ньому багато таємничого, непізнаного, його населяли містичні й невідомі сили. Вони непомітно переходили з реального життя, впливали на нього, перепліталися з ним. Звідси велика кількість фантастичних та містичних елементів у художніх творах романтиків (Гофмана, Гоголя та інших). Романтична література немислима поза зв'язком із фольклором, музикою, живописом. Романтики тонко відчули цей зв'язок, що позначилося на мові та стилі художніх творів. У свої поезії вони перенесли співучість та сердечність народної пісні, у поеми і романи — мальовничість та панорамність описів, у кожен твір — музичну схвильованість, щирість, ліричність. Романтики уявляли розум ототожненням прагматизму, тому протиставили просвітницькому ідеалу розуму культ почуттів. Вони зосередились на людських переживаннях, які виражали неповторну індивідуальність.

2. Перегляньте відео за посиланням:

<https://youtube.com/watch?v=0CxYHe_5iKg&feature=shared>

3. Складіть конспект (працюємо у зошитах).

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

* Уміти характеризувати романтизм як напрям у літературі й мистецтві.

* Опрацювати навчальний матеріал підручника стор.51-55; конспект уроку; відео.

* Скласти конспект.