

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

Возникновение романтической культуры как отражение общественной
жизни в Европе 1-й пол. XIX в. (возможности использования в школьных
курсах истории и мировой художественной культуры)

Выпускная квалификационная работа
по направлению 44.03.05. Педагогическое образование

Направленность программы бакалавриата

«История. Обществознание»

Проверка на объем заимствований:

79,29 % авторского текста

Работа рекомендована к защите

«11» апреля 2019 года

Зав.кафедрой всеобщей истории:

Н.В.Виноградов Виноградов Н. Б.

Выполнил:

Студентка группы ОФ-505-076-5-1

Лебедева Юлия Витальевна

Научный руководитель:

Ткаченко Светлана Григорьевна

Старший преподаватель

кафедры всеобщей истории

Содержание

Введение.....	3
Глава I. Общественная жизнь Европы в 1-й половине XIX в.....	12
1.1. Новые явления в Европе 1-й половины XIX в.....	12
1.2. Влияние Великой французской революции и правления Наполеона Бонапарта на формирование общественной жизни.....	16
Глава II. Романтическое движение в литературе и искусстве 1-й половины XIX в.....	23
2.1. Главные идеи и особенности романтизма.....	23
2.2. Романтические тенденции в развитии европейской литературы.....	29
2.3. Академический классицизм и романтический вызов в европейской живописи.....	42
2.4. Романтизм в европейской музыке.....	51
Глава III. Методическое использование исследуемых материалов в практической деятельности.....	64
3.1. Отражение романтической культуры в ФГОС и учебниках по истории.....	64
3.2. Возможности использования материалов выпускной квалификационной работы в практической деятельности учителя истории.....	68
Заключение.....	73
Источники и литература.....	79
Приложение.....	85

Введение

...Нет на свете человека, который мог бы прожить,
ни разу не погрузившись в фантазии, ни разу
не отдавшись воображению, романтике жизни,
ибо в мечтаниях он обретает тот приют,
в котором ум его найдет отдохновение.

Гилберт К. Честертон

Культура является одной составляющей жизни человека. Она отражает его уровень повседневной деятельности, воспитания и общения. Культура также выступает в качестве средства передачи опыта в процессе развития. Не во все времена происходило комплексное развитие культуры. Например, в советское время не изучалась культура прошлого. В современной России развитие культуры является одним из важнейших направлений политики правительства. Значительное внимание уделяется развитию культурных связей с зарубежными странами. Так, в рамках этого взаимодействия люди могут познакомиться с русско-японской, русско-французской культурами. Открытие границ после разрушения советской системы, разрешение свободного выезда за пределы России позволяет самостоятельно изучить особенности национальных культур других стран и народов, прочувствовать их. Появилась возможность увидеть памятники культуры воочию, побывать на местах значимых исторических событий. Всё это способствует культурному обогащению и эстетическому воспитанию. Государство также осуществляет мероприятия, направленные на развитие культуры внутри страны. Вводятся года культуры, темой которых становится одно из направлений в искусстве. Например, 2019 г. обозначен как Год театра. Поддержка творческих коллективов и

учреждений, открытие музеев и библиотек способствует приобщению населения страны к культурной жизни. Деятельность по охране комплексов и мемориалов, реставрация памятников искусства позволяют сохранить богатое культурное наследие России, которое в советские годы было частично утрачено. Часть шедевров оказалась в частных коллекциях за рубежом, и правительство РФ ведёт активные переговоры по возвращению их на Родину.

Важным аспектом государственной политики является образование. Обучение и воспитание учащихся является всесторонним, важным компонентом которого является изучение культуры. В СССР, несмотря на высокие достижения в искусстве, среди которых были сильная русская балетная школа, театр, кинематограф, культура рассматривалась в школьном курсе по остаточному принципу. В настоящее время вопросы культуры в обязательном порядке включены в характеристику различных исторических эпох. В школах существует курс мировой художественной культуры, где подробно изучается культурное развитие не только России, но и других стран. В список предметов возвращается «музыка», а специализированных учреждениях вводится специализированный курс «искусство». Данные предметы способствуют эстетическому воспитанию учащихся, привитию культурных навыков. Культурное воспитание осуществляется с ранних детских лет. В стране существуют помимо общеобразовательных учреждений музыкальные и художественные школы, в дворцах культуры действуют детские танцевальные коллективы. Государство способствует развитию творческих способностей у детей, организуя конкурсы. Они открывают перед юными артистами перспективу дальнейшей профессиональной карьеры. Дети поступают в лучшие учебные заведения, под руководством известных деятелей культуры выступают в России и за рубежом. Посещение театров, кино, музеев, экскурсий помогает воспитать у юного поколения уважение к культурному

наследию России и мира. Многообразие памятников культуры вызывает чувство гордости у учащихся за свою Родину, что способствует формированию активной гражданской позиции.

Изменения в общественной жизни всегда находят отражение в культурном развитии. Наиболее важные, эпохальные события приводят к изменению сознания человека, а в искусстве – к складыванию новых художественных стилей и направлений. Возникновению романтизма способствовали Великая французская революция XVIII в. и деятельность Наполеона Бонапарта. С ними были связаны надежды на лучшую жизнь, изменение места человека в обществе. Идеи данного культурного направления явились результатом восприятия творцами прошедших исторических событий.

Существует множество определений «культура». В данном исследовании за основу взято классическое определение из Большой российской энциклопедии. «Культура» в широком смысле «(лат. cultura – обработка, культивация, облагораживание, воспитание), исторически сложившийся образ жизни людей, включающий в себя ценности и нормы, верования и обряды, знания и умения, обычаи и установления, технику и технологии, способы мышления, деятельности, взаимодействия и коммуникации и т. д.».¹ Из определения следует, что это развивающееся явление. Важным этапом развития стало романтическое движение. Несмотря на то, что данное направление заняло небольшой промежуток времени (конец XVIII – 1-я половина XIX вв.), оно оказало значительное влияние не только на развитие общества в тот период, но в последующие исторические эпохи. К идеям данного течения возвратились в конце XIX в. – возник неоромантизм. В настоящее время идеи романтиков также находят отражение в современном творчестве.

---

¹Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: <https://bigenc.ru/philosophy/text/2120919> (дата обращения: 02.06.2019)

С увеличением внимания к вопросам культуры стало выходить большое количество работ, посвящённых этой сфере общественной жизни. Выпускаются серии, посвященные памятникам культуры, выдающим деятелям искусства. Наряду научно-публицистическими изданиями создаются научные труды. Темы исследований различны: от господствующих стилей исторических эпох до повседневной культуры. Тема «романтическая культура» также не осталась без внимания. В академических изданиях, посвящённых истории культуры, обязательно описан период романтизма. Такими являются Всеобщая история искусств в 6-ти томах², Всеобщая история искусств в 3-х томах³. В этих работах описаны особенности романтической культуры, творчество известных деятелей, а также приведены иллюстрации произведений живописи и цитаты литературных сочинений. Наряду с общими исследованиями существуют авторскими работы по романтизму. В зарубежной историографии большое внимание уделяется философии данного направления культуры. Проследить его развитие, изучить концепции основных учёных позволяет исследование Д. Реале, Д. Антисери «Западная философия от истоков до наших дней»⁴. Невозможно охватить развитие романтизма в Европе полностью, поэтому существуют исследования, посвящённые развитию этого направления в отдельных странах. Много работ посвящено развитию романтизма в Германии, поскольку она стала его Родиной. В исследовании Р. Гайма «Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума»⁵ романтизм представлен как единое целое, сформировавшееся и существовавшее на основе личных отношений ее

---

²Всеобщая история искусств./ под общ. ред. Ю.Д. Колпинского и Н.В.Яворской – М.: Искусство, 1964. – Т. 5. – 1200 с.

³М. В. Алпатов Всеобщая история искусств. – М.-Л.: Искусство, 1949. – Т. 2. – 635 с.

⁴Д. Реале, Д. Антисери Западная философия от истоков до наших дней/Пер. с ит. С. Мальцевой; Науч. Ред. Э. Соколов. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. – 880 с.

⁵Р. Гайм. Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума/ пер. с нем. В. Неведомского, под ред. В. Ю. Быстрова; вступ. ст. Ю. В. Перова. - СПб.: Наука, 2007. – 893 с.

участников. Немного работ посвящено развитию романтизма отдельно в литературе или искусстве. «История французской литературы» К. Ловерньи-Ганьер⁶ является фундаментальным исследованием. В работе проанализированы исторические условия начала XIX в., творчество ведущих представителей французской прозы и поэзии как реакция на складывание нового порядка в Европе.

В отечественной историографии также существуют глубокие исследования философии романтизма. Как идейное течение не только философии, но и художественной культуры это направление проанализировано в работе В. В. Ванслоа «Эстетика романтизма»⁷. В исследовании представлена философия романтизма, взгляды, сформировавшиеся как реакция на изменение мира после Великой французской революции. Отдельным предметом изучения стала философия ведущих деятелей йенской школы романтиков как основателей данного направления. Таковыми являются работы Р. М. Габитовой Философия немецкого романтизма (Фр. Шлегель. Новалис)⁸, О. Б. Вайнштейн Язык романтической мысли: О философском стиле Новалиса и Фридриха Шлегеля⁹. В числе фундаментальных работ о романтической культуре других стран следует отметить Н. Я. Дьяконову «Английский романтизм»¹⁰, Е. А. Некрасову, «Романтизм в английском искусстве»¹¹. В них рассматриваются общие проблемы английского романтизма, раскрываются его философские и литературные истоки, показывается

---

⁶К. Ловерньи-Ганьер История французской литературы III. Литературные формы и жанры // Литература Западной Европы XIX века. [Электронный ресурс]. URL: <http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/lovernuya-ganer-francuzskaya-literatura/literaturnye-formy-i-zhanry.htm> (дата обращения: 16.02.2019)

⁷В. В. Ванслов Эстетика романтизма. – М.: Искусство, 1966. – 403 с.

⁸Р. М. Габитова Философия немецкого романтизма (Фр. Шлегель. Новалис). – М.: Наука, 1978. – 288 с.

⁹О. Б. Вайнштейн Язык романтической мысли: О философском стиле Новалиса и Фридриха Шлегеля. – М.: Изд-во РГГУ, 1994. – 80 с.

¹⁰Н. Я. Дьяконова Английский романтизм: проблемы эстетики. – М.: Наука, 1978. – 208 с.

¹¹Е. А. Некрасова Романтизм в английском искусстве: очерки – М.: Искусство, 1975. – 255 с.

разнообразии его направлений, выявляется единство его как историко-литературного явления. Особый жанр литературы – сказка – рассмотрен в работе А. Б. Ботниковой «Немецкий романтизм: диалог художественных форм»¹². Сказка является не просто фантазией творца, в ней находят отражение глубокие философские идеи. Важным исследованием живописного направления искусства является работа Е. Ф. Кожиной «Романтическая битва: очерки французской романтической живописи 1820 гг.»¹³, в которой присутствуют изображения картин, их описание и анализ. Большинство историков, филологов, культурологов уделяют внимание отдельным представителям романтического направления: В. Н. Прокофьев «Гойя в искусстве романтической эпохи»¹⁴, М. А. Давыдова «Джакомо Мейербер. Его жизнь и музыкальная деятельность»¹⁵. В этих работах рассмотрены факторы, влиявшие на мировоззрение деятелей культуры.

В качестве источников для данного исследования, прежде всего, были использованы произведения романтиков. Проза и поэзия писателей неоднократно переиздавалась. Для исследования были использованы следующие произведения: «Дон Кихот» М. де Сервантеса¹⁶, «Паломничества Чайльд-Гарольда» Дж. Г. Байрона¹⁷, «Лирические баллады» У. Вордсворта¹⁸. Работы художников представлены в художественных альбомах. В большинстве из них собраны самые яркие произведения разных исторических эпох¹⁹. Интересной является серия

---

¹² А. Б. Ботникова *Немецкий романтизм: диалог художественных форм*/ А. Б. Ботникова. – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2004. – 337 с.

¹³ Е. Ф. Кожина *Романтическая битва: Очерки французской романтической живописи 1820-х гг.* – Л.: Искусство, 1969. – 272 с.: ил.

¹⁴ В. Н. Прокофьев *Гойя в искусстве романтической эпохи.* – М.: Искусство, 1986, - 360 с.

¹⁵ М. А. Давыдова *Джакомо Мейербер. Его жизнь и музыкальная деятельность.*/ М.А. Давыдова. – М.: Директ-Медиа, 2014, - 79 с.

¹⁶ М. де Сервантес *Дон Кихот.* – М.: Эксмо, 2014. – 736 с.

¹⁷ Дж. Г. Байрон *Паломничества Чайльд-Гарольда.* – М.: Эксмо, 2018. – 224 с.

¹⁸ У. Вордсворт *Лирические баллады.* – М.: Изд. РГГУ, 2011. – 264 с.

¹⁹ Государственный Эрмитаж: Альбом/ Авт. альбома В. Левинсон-Лессинг. – 5-е изд., перераб. – Л.: Аврора, 1969. – 49 л.

офорт Ф. Гойя «Капричос»²⁰, которая является сатирой на политические, социальные и религиозные основы Старого порядка в Испании. В качестве источников музыкальных произведений были использованы видеофрагменты концертов и оперных выступлений. Идеи основы исследуемого направления культуры отражены в работах ранних немецких романтиков и философов К. В. Ф. фон Шлегеля^{21,22}, Ф. фон Гандерберга²³. Ценным источником являются письма. С их помощью можно узнать о реальной обстановке в то время, мировоззрении людей, в частности автора. Таковыми являются письма Т. Жерико в сборнике «Жерико о себе и современники о нём»²⁴

Цель исследования: изучить романтическую культуру как отражение общественной жизни в Европе 1-й половины XIX в.

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи:

- проанализировать исторические условия, сложившиеся в 1-й половине XIX в.;
- проследить влияние Великой французской революции и правления Н. Бонапарта на формирование романтической культуры;
- раскрыть основные особенности романтизма как направления художественной культуры 1-й половины XIX в.;
- описать романтическое движение в литературе и искусстве 1-й половине XIX в.;
- представить возможности использования материала по данной теме на уроках истории и мировой художественной культуры.

---

²⁰ Гойя-и-Лусиентес Франсиско Хосе де: 1746-1828/ ред. М. Гордеева, Д. Перова. – М.: Директ-Медиа: Изд. дом «Комсомольская правда», 2010. – 48 с.: ил.

²¹ К. В. Ф. фон Шлегель Сочинения. Философия жизни. В пятнадцати лекциях читанных в Вене в 1827. – СПб.: Издательский проект «Quadrivium», 2015, - 816 с.

²² К. В. Ф. фон Шлегель Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. – М.: Искусство, 1983. – 479 с.

²³ Новалис. Генрих фон Офтердинген. Фрагменты. Ученики в Саисе. – М.: Евразия, 2000. – 240 с.

²⁴ Жерико о себе и современники о нём: Сб./ Сост., предисл. И коммент. В. Н. Прокофьева. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 128 с.: ил.

Объектом исследования является развитие литературы и искусства Западной Европы в конце XVIII и начале XIX вв.

Предметом исследования стало творчество наиболее ярких деятелей романтической культуры как реакции на изменения общественной жизни.

В работе для анализа романтической культуры использованы культурно-исторический и историко-биографический методы. Нарративный метод способствовал представлению изменений в обществе начала XIX в. Общенаучные методы также были в числе инструментария: системный анализ, описание, сравнение, метод объективности.

Существуют различные определения «романтизма». В науке термином «романтизм» принято называть направление, ограниченное конкретно-историческими рамками последнего десятилетия XVIII-первой половины XIX веков²⁵. В Большой российской энциклопедии дано хронологическое обозначение направления: «идейно-художественное движение в европейской и американской культуре конца XVIII – 1-й половины XIX вв.²⁶. Более полным представляется определение Д. Н. Ушакова: «Направление в литературе и искусстве первой четверти 19 века, борющееся с канонами классицизма 18 века, выдвигавшее на первый план культ личности и чувства и использовавшее в своем творчестве исторические и народнопоэтические темы (лит.)». Умонастроение, характеризующееся преобладанием мечтательной созерцательности и чувства над рассудком, идеализацией действительности (книжн.)²⁷.

---

²⁵К. Н. Анкудинов К вопросу о содержании методологического концепта «романтизм после романтизма»// Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: филология и искусствоведение [Электронный ресурс]. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19092490> (дата обращения: 02.06.2019)

²⁶Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: <https://bigenc.ru/literature/text/3514369> (дата обращения: 02.06.2019)

²⁷ Толковый словарь Ушакова / под ред. Д. Н. Ушакова [Электронный ресурс]. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1011558> (дата обращения: 02.06.2019)

Поколение романтиков можно отнести к постреволюционному. Все они осознавали несоответствие теорий просветителей, выдвинутых лозунгов революции, и реальной действительности. Но реакция на этот "диссонанс" была различной. Одни думали о лучшем будущем, другие испытывали разочарование от несбывшихся надежд, третьи искали выход в поэтической мечте. Также среди представителей романтизма не было единого мнения. Первоначально большинство, в частности, немецкие и английские деятели, приветствовали революцию, считая её величайшим достижением эпохи. Однако позже они разочаровались. Всё большее "углубление" революционного движения, террор, эволюционировавший из средства защиты достижений в средство удержания власти, вызвали отторжение, некоторый испуг у общества. Поэтому всё творчество романтиков было направлено на поиск идеала, уход от реальности. Данная особенность романтизма раскрыта во втором определении Д. Н. Ушакова «Умонастроение, характеризующееся преобладанием мечтательной созерцательности и чувства над рассудком, идеализацией действительности (книжн.)»²⁸.

Структура работы состоит из Введения, трёх глав, Заключения, списка источников и литературы, приложения. В первой главе рассмотрено изменение общественной жизни Европы в 1-й половине XIX в. Во второй главе описано развитие романтического движения в тот же период. В третьей главе проанализирована возможность использования материала по данной теме в школьных курсах истории и мировой художественной культуры. Приложение представлено отдельными иллюстрациями произведений романтической культуры и дополнительным материалом для урока.

---

²⁸ Толковый словарь Ушакова

Глава 1 Общественная жизнь Европы в 1-й половине XIX в.

1.1. Новые явления в Европе 1-й половины XIX в.

В XIX столетии общественная жизнь Европы начала меняться очень быстро. Ломка прежних традиций и устоев, стремительные перемены во всех областях жизни были настолько глубоки, что ощущались как признаки появления совершенно нового способа существования, нового общественного устройства. Философы и историки стали называть его по-разному — «капиталистическое», «индустриальное», «модернизированное (современное) общество»²⁹.

Появлению такого общества способствовали изменения в экономике, произошедшие благодаря многочисленным научным открытиям. Новая техника и технологии вызвали коренные изменения в процессе производства – возникли фабрики и заводы. Начался процесс индустриализации. Первой страной промышленного переворота была Англия. Затем на протяжении XIX столетия на путь промышленного переворота вступили Франция, Германия, Австрия, Россия, Италия и страны других частей света: США, Япония. Эти страны опирались на опыт и производственно-технический уровень, достигнутый английским капитализмом, но темпы промышленного переворота, его конкретные особенности были очень разными. В городах активно проходил процесс урбанизации: они превращались в крупные промышленные центры. В районе фабрик и заводов создавались посёлки для рабочих. Экономические изменения нашли отражение в социальной структуре. Происходит формирование двух новых общественных классов —

---

²⁹ Т. С. Колесникова Европейская повседневная культура 19 века // Аналитика культурологии. – Тамбов: Изд. ТГУ им. Г. Р. Державина, 2010. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskaya-povsednevnyaya-kultura-19-veka> (дата обращения: 23.04.2019)

промышленной буржуазии и рабочих. Они превратились в два основных класса капиталистического общества, которые занимали различное общественное положение и имели различные интересы. Промышленная цивилизация предъявляла к человеку совершенно новые требования, во многом противоположные прежним. «Идеальный герой» эпохи индустриализации, будь то фабрикант или рабочий, должен был надеяться только на себя, трудиться в поте лица и постоянно стремиться достичь большего и лучшего. Часто работа шла без выходных и праздников, на пределе сил и способностей, «на износ»³⁰. Несмотря на новые явления в экономической жизни, аристократия в годы все еще сохраняла ведущие социально-политические позиции. Это обуславливалось влиянием, в т. ч. в государственных структурах и наличием дворянского землевладения, позволявшим аристократии удерживать прочные экономические, а, следовательно, и политические позиции в обществе. Кроме того, буржуазия ещё не обладала достаточными материальными ресурсами, опытом, умением, чтобы управлять самостоятельно.

Изменившиеся социально-экономические условия привели к существенным переменам во всех областях культуры - науке, литературе, искусстве. Бурный рост производства, необходимость его обслуживания дал толчок развитию научных фундаментальных и прикладных исследований, особенно естественных и технических, которые материально стимулировались, а их использование позволяло получать сверхприбыль. Это не исключало поощрения гуманитарных исследований, особенно если они были направлены на сохранение существующих общественных отношений и систем. Наука стала не просто формой рационального знания и новым социальным институтом. Ее претензии на создание собственной картины мира, заявленные в эпоху Просвещения в

---

³⁰ Т. С. Колесникова Указ. соч.

знаменитой «Энциклопедии», подтверждались все новыми и новыми теориями и научными достижениями, внедряемые в производство³¹. Наука становилась производительной силой, а ее роль в обществе все более возрастала. Науку воспринимали, как совершенное знание о природе и человеке. На нее старались походить и философия, и искусство. В связи с этим особое место начинают занимать учёные.

В начале XIX в. в европейском обществе начался процесс секуляризации, т.е. освобождение от власти религии. Ведущую роль в этом играло развитие науки, так как научное мировоззрение в те времена многим представлялось несовместимым с религиозным. Принципы свободы вероисповедания, отделение церкви от государства, отмена церковной цензуры привели к появлению существенно новой ситуации в общественном сознании. Данный процесс проходил медленно, большинство людей по-прежнему оставались глубоко религиозными. Секулярное мышление было присуще по преимуществу образованным, интеллектуальным слоям европейского общества³².

В XIX в. шёл процесс формирования и развития национальных систем образования. В различных странах Западной Европы государственная власть активно проводила образовательную политику. Начало века ознаменовало появление законодательства, регулирующего порядок организации, управления и другие вопросы, связанные со школьным образованием. Реформаторская политика была начата ещё в конце XVIII в. под влиянием Великой французской революции. В Пруссии в 1794 г. было издано «Общее положение о школе», в котором все школы объявлялись государственными, а в 1798 г. и 1808 г. были созданы органы

---

³¹ Там же

³² В. А. Гура Секуляризация в исторических судьбах Европы // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – Спб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2012. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sekulyarizatsiya-v-istoricheskikh-sudbah-evropy> (дата обращения: 05.05.2019)

государственного контроля за деятельностью школы. Во Франции в начале столетия была разработана система финансирования начальных и средних школ, а в 1824 г. было учреждено Министерство духовных дел и просвещения. В Англии данный процесс начался позже, в середине века, и был обозначен большей свободой для школьного самоуправления. В тот период в Европе была обозначена тенденция к централизации управления школьного образования, деятельность всех учебных заведений и учителей контролировалась государственными органами, педагоги начальных школ назначались на должности распоряжениями правительства³³. Контролю подверглись не только государственные школы, но и частные. Во всех странах он был различным: во Франции была относительная свобода развития частного образования, тогда как в Пруссии по закону 1894 г. его деятельность жёстко регламентировалась.

Изменение социокультурной среды способствовало формированию нового образа человека. В прежние эпохи внешний образ человека определялся его социальным статусом и господствовавшими художественными направлениями, стилями. Великая Французская революция внесла уравнивательные, демократизирующие тенденции³⁴, в связи с этим внешность человека становится более свободной. Господство двух направлений – романтизма и реализма – приводило к сочетанию их идей и в моде. Стремление к индивидуализации проявилось от романтизма, к естественности, отказу от париков – от реализма. Бурное развитие модной индустрии в XIX в. привело и к возникновению «высокой моды» в Париже («от кутюр» — «высокое шитье»). Изменяется и внутренний мир человека, психологические установки. Формируется новый образ жизни социума. Общей идеей облика европейцев XIX в. можно назвать «показное

---

³³ А. Н. Джуринский История педагогики и образования: в 2 ч. Часть 1 С древнейших времён до XIX века. – М. Юрайт, 2018. – С. 311

³⁴ Т. С. Колесникова Указ. соч.

принятие правил светской и деловой жизни и нежелание допускать даже близких людей, своих родственников, детей, друзей, а тем более чужих, слуг и т. д., в свой внутренний мир³⁵. Несмотря на тенденции свободы и демократизации некоторые аспекты общественной жизни были строго регламентированы. Существовали правила приёма гостей, застольные манеры и темы бесед. Только неукоснительное их выполнение давало человеку возможность быть принятым в круг той или иной группы. Манеры представителей высшего света и мелких буржуа различались между собой, но только неременное их соблюдение делало человека «респектабельным», т. е. уважаемым и полноправным членом общества³⁶.

Таким образом, начало XIX в. ознаменовано изменениями во многих областях общественной жизни. Они были связаны не только с естественным развитием, но произошедшей революцией во Франции и распространением её идей по всему миру.

1.2. Влияние Великой французской революции и правления Наполеона Бонапарта на формирование общественной жизни

Некоторые исследователи говорят о перевороте в мировоззрении людей начала XIX в. Прежде всего, это связано с изменениями, произошедшими в конце XVIII века. Главным событием для современников стала Великая французская революция 1789 - 1799 гг. Старый порядок был разрушен: на смену абсолютной монархии пришла сначала ограниченная монархия, а затем республика. Господствующие феодальные отношения были уничтожены, отменены все сословные титулы. Великая Французская революция установила новый порядок, содействующий развитию, как экономики, так и общественной мысли,

---

³⁵ Там же

³⁶ Т. С. Колесникова Указ. соч.

искусству, науке – всем областям материальной и духовной жизни французского общества. Она проложила путь развитию нового, прогрессивного для того времени: капиталистическому развитию, демократическим институтам.

Новый порядок способствовал широкому распространению новых идей, идей Просвещения. Были провозглашены лозунги Свобода, Равенство и Братство. Люди поверили, что могут самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Всё это воодушевляло, побуждало мечты, но порой и приводило в отчаяние. Произошедшие изменения, ознаменование становление нового порядка, породили надежды и завышенные ожидания, которые не оправдались. «Полученная свобода несла не только добро, но и хищнический индивидуализм». Многие люди поняли, что реальный ход истории иногда бывает неподвластен разуму - главной ценности классицизма, слишком много там возникало непредвиденных поворотов. В соответствии с новым лозунгом, люди стали понимать, что привычное для них устройство мира на самом деле может быть враждебным для конкретного человека, может мешать его личной свободе.

Французская революция конца XVIII в. оказала огромное воздействие на подъем в европейских странах антифеодальных, антиабсолютистских, национальных движений. Не осталось ни одной страны, где Великая французская революция не оставила бы того или иного влияния. Так, в Лондоне и других городах Англии возникли корреспондентские общества, которые поддерживали связи с французскими политическими движениями, требовали прекращения войны против революционной Франции. Началась борьба за проведение реформ парламента. В Ирландии в 1797 — 1798 гг. вспыхнуло восстание, целью которого стало создание независимой Ирландской республики. Под влиянием революционных событий во Франции усилилась борьба за

национальное единство и независимость Италии, стремление к преобразованиям, направленным на установление нового порядка.

В числе стран, на которые французская революция оказала большое влияние, оказалась и Германия. Сам факт революции приветствовали известные деятели немецкой культуры — И. Гердер, К. Виланд, Ф. Клопшток и Ф. Шиллер. Восторженно встретил французскую революцию и знаменитый философ И. Кант. Он считал, что «государственный строй каждой страны, входящей в состав федерации, должен быть республиканским»³⁷. Поддержка общественным мнением Европы изменений во Франции давала ему возможность заключить, что «главный результат революции – в значительно больших возможностях и ускорении морального и правового прогресса общества, в выходе к самостоятельной активной деятельности оказавшихся свободными четырёх миллионов французских землевладельцев-крестьян»³⁸.

Некоторые мыслители той эпохи, находясь вдали от всех ужасов и той кровавой бойни, которую принесла народу Франции революция, воспринимали лишь те благородные идеи, которые ставили перед собой французские революционеры. Им казалось, что террор — это лишь следствие ошибок, допущенных республиканцами. Тогда еще никто не догадывался, что любая революция неминуемо несет с собой кровь, страдания и беды. С восторгом встретили французскую революцию далеко не все представители германской общественной мысли. Многие немецкие интеллигенты уже в первые годы французской республики увидели весь тот ужас, в который была ввергнута Франция после революции, а поэтому

---

³⁷ Цит. по: Г. Ю. Курскова Учение о государстве и праве И. Канта // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». – М.: РГГУ, 2014. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uchenie-o-gosudarstve-i-prave-i-kanta-1> (дата обращения: 07.05.2019)

³⁸ Цит. по: Л.А. Калинин О «Споре факультетов» // Иммануил Кант. Спор факультетов/Пер.с нем. Ц. Г. Арзаканяна, И. Д. Концева, М. И. Левиной; Отв. Ред. Л. А. Калинин. – Калининград: Изд. КГУ, 2002 – С. 20

после свержения монархии и казни короля Людовика XVI большая часть немецких писателей и ученых стали открыто высказываться против идей французской революции. Таким образом, шло постепенное усвоение новых ценностей европейскими мыслителями. Остальной части населения они коснулись в период завоевательных войн и создания империи Наполеона.

Революция во Франции 1789 г. и особенно свержение монархии и казнь короля в 1792 г. вызвали беспокойство. Европейские монархические режимы увидели в антиаристократическом и республиканском характере революции угрозу принципам монархизма и феодальному устройству в целом. Идея о революции находила отклик во многих странах, ведь там политическая почва была подготовлена неоднозначными итогами политической пропаганды времён Просвещения.

С приходом к власти Наполеона Бонапарта Франция активно расширяет свои границы, в конечном итоге превращаясь в империю. Для восстановления во Франции павшей власти европейскими государствами были образованы антифранцузские коалиции.. Официальным правителем Наполеон стал после государственного переворота 1799 г., однако уже во время первых походов, Итальянского (1796 – 1797) и Египетского (1798 – 1799), он позволял себе ослушаться приказов Директории. В 1799 г. он развернул большую кампанию, которая получила название «Наполеоновские войны» (1799 – 1814, 1815). Невозможно дать однозначную оценку значения этого события для европейских государств. С одной стороны, наполеоновские войны принесли Франции и другим европейским государствам громадные человеческие жертвы. Пострадала и экономика стран в результате контрибуций. Наполеон Бонапарт «перекраивал карту Европы», пытался навязать ей новый экономический порядок в виде континентальной блокады, нарушая при этом веками складывавшиеся границы и традиции. С другой стороны, наполеоновские

войны ускорили историческое развитие стран Европы по пути нового порядка, который установился во Франции после Великой французской революции. Устанавливая французское господство в Италии и германских государствах, он одновременно отменял там феодальные права дворянства и цеховую систему, проводил секуляризацию церковных земель, распространял на них действие своего Гражданского кодекса. Фактически осуществлялся процесс экспансии «Идей 1789 г.». После свержения Наполеона и окончания войн эти преобразования не были отменены. Кодекс Наполеона стал основой для разработки правовых систем многих стран Европы.

В тот период ярко формируется национальное самосознание. В покоренных Наполеоном государствах развиваются национально-освободительные движения. В Испании на протяжении французской оккупации велась революция (1808 – 1814 гг.). Наполеон писал: «Я допустил ошибку, вступив в Испанию, поелику не был осведомлен о духе нации»³⁹. Сильный подъём национального самосознания отмечается в России. Война, которая велась против французов-захватчиков, получила название Отечественной. В результате победы возникает глубокое уважение к командующим войсками: пишется много их портретов, создаются скульптурные произведения. В этих работах показан не реальный образ, а героический, в духе романтизма. Очень сильно на мировоззрение дворянского населения повлияли заграничные походы армии. Порядок, сложившийся в Европе в результате завоеваний и преобразований Н. Бонапарта был прогрессивным по сравнению с развитием в России. Это привело к появлению тайных обществ оппозиционного движения и восстанию на Сенатской площади. Таким

---

³⁹ Наполеон Бонапарт Максимы и мысли узника Светой Елены / Пер. с фр. С. Искуля. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. – С. 57

образом, завоевательная политика Н. Бонапарта способствовала началу разрушению феодального порядка в Европе.

После поражения Наполеона в Европе наступило относительное спокойствие. Несмотря на жёсткую политику монархов по отношению к «революционерам» во многих странах Европы действовали тайные общества. Первые общества возникли во время Великой революции во Франции в ответ на якобинский террор. Их лозунг звучал следующим образом: «Во имя меньших жертв». Идеи постреволюционной и наполеоновской Франции продолжали всё больше укореняться в сознании людей. В 1820-х гг. произошла первая волна революций в Европе. Началась она в Испании, с реакции на восстановления абсолютистских порядков королём, и продолжалась два года. Испанская революция способствовала подъёму революционных выступлений в соседней Португалии. В обеих странах восстание было подавлено, однако в Испании Фердинанд VII всё же присягнул Конституции. Волна докатилась и до Аппенинского полуострова. В 1820 г. произошла революция в Неаполитанском королевстве, в 1821 г. – в Пьемонте. Большого успеха достигли восставшие греки. В Греции нашли отражение две черты того периода: рост национального самосознания и идеи нового порядка. В результате борьбы против турецкого господства в течение 1821 – 1829 гг. Греция получила независимость и утвердила республиканскую форму правления, которую позже заменила конституционно-монархическим.

Следующая волна революций прокатилась по Европе в 1830-е. В Польше началось восстание против власти Российской империи. Почти одновременно с Польским восстанием началось восстание в Бельгии. Бельгийские революционеры выступили против подчинения страны Нидерландам. В результате развития революции 4 октября 1830 г. временное правительство приняло решение об окончательном отделении Бельгии от Нидерландского государства. 4 июля 1831 г. Национальный

конгресс Бельгии избрал короля на престол. Формой правления в этом государстве по-прежнему остаётся конституционная монархия

Таким образом, в Европе начала XIX в. активно проходил процесс разрушения старого порядка и утверждением нового. Волны революций не закончились, новая возникнет в 1848 г.

Глава 2. Романтическое движение в литературе и искусстве 1-й половины XIX в.

2.1. Главные идеи и особенности романтизма

Революционные события конца XVIII века полностью изменили ход привычной жизни, как во Франции, так и в других в странах Европы. Исследователи часто отмечают, что разлом, произошедший на рубеже XVIII – XIX вв. был так радикален, что ему сложно подыскать аналогию в других эпохах⁴⁰. Революция, поначалу вызвавшая энтузиазм, совсем скоро обернулась террором «во имя разума». Гильотина – символ зловещей новой эпохи, начавшейся с благих побуждений, ведь она была усовершенствована в соответствии с научными законами механики. Приход к власти Наполеона и войны, охватившие всю Европу, новый деспотизм, пришедший на французских штыках. Все это стало своеобразным укором наивной просветительской вере в человеческий разум. В частной, повседневной жизни люди, чувствуя острое одиночество, возникшее от хаоса, приносимого внешним миром и войнами, отвлекались от своих проблем, пускаясь «во все тяжкие» азартных игр, и развлечений. Именно тогда возникла идея, будто жизнь - бесконечная игра, где есть победители и побежденные.

Настроение в произведениях романтизма колеблется от воодушевления до отчаяния. Поскольку сначала романтики с воодушевлением приняли Великую французскую революцию, в их творчестве нашло отражение чувство восторга, надежды. Однако окончательно сложившийся порядок общественного устройства не

---

⁴⁰ Д. Реале, Д. Антисери Западная философия от истоков до наших дней/Пер. с ит. С. Мальцевой; Науч. Ред. Э. Соколов. – Спб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. – Т. 4. – С. 3.

находил отклик у деятелей культуры. Они отчётливо видели и осознавали несовершенство того мира.

Важнейшими составляющими в жизни романтики стали считать любовь и дружбу. «Только через любовь и сознание любви человек становится вполне и повсюду человеческим и проникнутым человечеством»⁴¹. Любовь понималась не только как чувство, связывающее двух людей, но и как начало всех начал. Немецкий исследователь Хосе Санчес де Мурильо в своей работе «Дух немецкого романтизма» писал: «Любовь — изначальная сила бытия. Все рождается из ее игр. Таким образом, все сущее есть первозданное воплощение любви...»⁴². Именно в XIX в. любовь стала доминантой духовной жизни. В связи с этим изменяется и роль женщины в обществе. Теперь она является равноправным членом культурного сообщества⁴³.

Поскольку реальная жизнь была полна несовершенства, деятели культуры начали поиски идеала. Именно это является одной из черт романтического направления. Свои поиски романтики начали с обращения к прошлому. Они показали не только события, но и неумолимость времени, его скоротечность, развитие. Они впервые восприняли историю в движении, в диалоге её политических, социальных и культурных тенденций⁴⁴. Неприятие нравов, сложившихся среди образованных слоёв, побуждало к изучению народной жизни. Романтики интересовались фольклором, легендами, мифами, народными песнями. Среди представителей такой деятельности можно выделить братьев Гримм. Они считаются основателями научной фольклористики⁴⁵. Часто «испорченность» знати противопоставлялась «чистоте» простого человека.

---

⁴¹ Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. – М.: Искусство, 1983. – Т. 1. — С. 391.

⁴² Цит. по: А. Б. Ботникова Немецкий романтизм: диалог художественных форм/ А. Б. Ботникова. – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2004. – С. 4.

⁴³ Там же

⁴⁴ А. Б. Ботникова Указ. Соч. С. 5

⁴⁵ Там же.

Примеры данного явления можно найти среди творчества английских поэтов-лейкистов или немецкой Гейдельбергской школы в Германии.

Революция подарила мечты о социальной справедливости. Однако надеждой на грядущую революцию поиски выхода из удручающей действительности не ограничивались. Иногда предлагался чисто эстетический выход — царство грез, область прекрасного вымысла, фантастический мир, способный заслонить собой мир реальный. Это свидетельствует о том, что невозможно описать единое мировоззрение романтиков. Они могли, как Байрон и Шелли, протестовать против политических форм современной жизни, как Гюго — против несправедливых социальных условий, как Гофман — против пошлости и бездуховности окружающего ⁴⁶. Складывается одной из направлений романтизма, представители которого стремились к мечтательности, уходу от реальности.

В конце XVIII – начале XIX века изменяется понимание о человеке. Просветители больше уделяли внимание конкретным проблемам человека. Они считали, что просвещение играет огромную роль в жизни человека, многие качества, развитие личности зависели именно от него. «Пусть все люди сделаются просвещенными — и природа заговорит со всеми языком добродетели», — писал Дидро ⁴⁷. Однако деятели романтизма воспринимали действительность глубже и многостороннее. Они считали, что таких простых связей не существует. Мир не ограничивается только повседневностью, помимо неё есть неизведанная область, именуемая «духовным царством».

Гегель писал: «В романтическом искусстве перед нами, следовательно, два мира. С одной стороны, мы имеем здесь духовное

---

⁴⁶ А. Б. Ботникова Указ. Соч. С. 6

⁴⁷ Цит. по: К. Н. Державин Дидро и энциклопедисты // История французской литературы. Т. 1— М.-Л.: Гос. изд. художественной литературы, 1946.— С. 741.

царство, завершенное в себе, душу, внутри себя примиренную... С другой стороны, перед нами царство внешнего как такового, освобожденное от прочно скрепляющего его соединения с духом; внешнее становится теперь целиком эмпирической действительностью, образ которой не затрагивает души»⁴⁸. «Духовное царство» и «царство внешнего» противостояли друг другу в сознании романтиков. К тому же мир воспринимался ими как явление, бесконечное и многообразное в своих проявлениях. Не только человек, но и природа в ее необозримом величии составляли для романтиков мир, или, как они любили говорить, универсум.

Романтики постоянно находились в поиске идеала. Личность стремилась уйти от «серого» реального мира к «неисчерпаемому богатству и разнообразию мира». Но это стремление оставалось лишь мечтой. Например, в литературе использовались такие эпитеты, как непостижимый, независимый. Всё это свидетельствовало о невозможности достижения этого разнообразия. Романтики стремились показать безграничностью мира.

Основной конфликт разворачивается между личностью и миром. Особенно ярко это нашло отражение в литературе. Личность воспринималась в этой борьбе как сосредоточение духовной жизни. Русский философ Франк С. Л. писал: «... С начала XIX века в романтизме и идеализме возникает иная, новая форма гуманизма, которую можно назвать гуманизмом романтическим. С одной стороны, просветительство оттолкнуло своим узким рационализмом более глубокие эстетически и религиозно живые натуры; и, с другой стороны, практический плод просветительской философии — Французская революция, внезапно обнаружившая человеческое существо в его слепом, злом, демоническом

---

⁴⁸Г. Гегель Сочинения. — М.: Гос. соц.-эконом. Изд., «Полиграфкнига», 1940. — Т. XIII. — С. 6.

начале, отвергавшемся просветительством, — был как бы экспериментальным обличением неправды и поверхностности просветительского гуманизма. В романтизме и идеализме складывается новое понятие о человеке, по которому сущность человека лежит не в его «разуме», а в том, что он есть средоточие и вершина космических сил, некий микрокосм; и «доброта» человека не есть здесь его прирожденное свойство, а есть плод духовного самовоспитания человека. <...> Здесь преодолен рационализм просветительства, но не его оптимизм, который, напротив, лишь в новой форме и здесь является основой понимания существа человека»⁴⁹.

Однако ликование с течение времени сменилось разочарованием несбывшихся надежд. Изменилось романтическое сознание. Появляется новое направление – пессимистическое. В мироощущении Байрона, Leopardi, Альфреда Мюссе — у нас в России у Лермонтова, Баратынского, Тютчева — в пессимистической философии Шопенгауэра, в трагической музыке Бетховена, в жуткой фантастике Гофмана, в грустной иронии Гейне — звучит новое сознание сиротства человека в мире, трагической неосуществимости его надежд, безнадежного противоречия между интимными потребностями и упованиями человеческого сердца и космическими и социальными условиями человеческого существования»⁵⁰.

У поздних западноевропейских романтиков пессимизм по отношению к обществу приобретает космические масштабы, становится «болезнью века». Героям многих романтических произведений (Ф.Р.Шатобриана, А.Мюссе, Дж.Байрона, А.Виньи, А.Ламартина, Г.Гейне и др.) свойственны настроения безнадежности, отчаяния, которые

---

⁴⁹ С. Л. Франк Достоевский и кризис гуманизма // Франк С. Л. Русское мировоззрение. — СПб.: Наука, 1996. — С. 362.

⁵⁰ Там же. — С. 363

приобретают общечеловеческий характер. Совершенство утрачено навсегда, миром правит зло, воскресает древний хаос.

В то же время романтизм зиждется на идеях, бросающих вызов «страшному миру», – прежде всего идеях свободы. Разочарование романтизма – это разочарование в действительности, но прогресс и цивилизация – лишь одна ее сторона. Неприятие этой стороны, отсутствие веры в возможности цивилизации предоставляют другой путь, путь к идеалу, к вечному, к абсолюту. Этот путь должен разрешить все противоречия, полностью изменить жизнь. Это путь к совершенству, «к цели, объяснение которой нужно искать по ту сторону видимого».

Романтический герой – личность сложная, страстная, внутренний мир которой необычайно глубок, бесконечен; это целая вселенная, полная противоречий. Романтиков интересовали все страсти, и высокие и низкие, которые противопоставлялись друг другу. Высокая страсть – любовь во всех ее проявлениях, низкая – жадность, честолюбие, зависть. Низменной материальной практике романтики противопоставляли жизнь духа, в особенности религию, искусство, философию. Подобному характеру сопутствуют исключительные обстоятельства. Для романтизма свойственно утверждение свободы, суверенности личности, повышенное внимание к единичному, неповторимому в человеке, культ индивидуального. Уверенность в самоценности человека оборачивается протестом против рока истории.

Романтики обращались к различным историческим эпохам, их влекли экзотические и таинственные страны и обстоятельства. Романтики подробно и точно воспроизводят исторические детали, фон, колорит той или иной эпохи, но романтические характеры даются вне истории, они, как правило, выше обстоятельств и не зависят от исторических процессов и событий.

2.2. Романтические тенденции в развитии европейской литературы.

Предвестником грядущих потрясений стало интеллектуальное литературно-философское движение в разрозненной Германии: «Sturm und Drang» - «Буря и натиск», - удачное применение А. Шлегелем названия драмы Ф.М. Клингера, для наименования этого движения⁵¹. Символами движения стали И. Гете, Ф. Шиллер, Ф. Якоби, И. Гердер. Они как будто выразили дух целого народа, состояние немецкой души в период перелома эпох. И в то же время были реакцией на крайности «просвещения».

Романтизм, как будто заново, открывает силы природы. Гений творит подобно ей, у него нет правил, он сам себе правило. В моду в романтических произведениях входят экзальтированные чувства, сильные страсти и неукротимые характеры. Герои часто выступают против окружающего мира, бунтуют против судьбы и рока, одержимы собственными мыслями и виденьем мира, которое не совпадает с «реальностью». Отсюда вытекает чувство незащитности в мире, смятение и растерянность, одиночество и трагический героизм.

Литераторы этой эпохи создают своеобразное всеевропейское сообщество, когда идеи из одной страны перетекают в другую, становясь новым стимулом к литературной, художественной и философской деятельности. К примеру, через Г. Лессинга немцы узнали У. Шекспира, Ж-Ж. Руссо становится своеобразной литературной звездой Европы, влияя на все национальные «просвещенные» сообщества.

Важной идеей, порожденной «Бурей и натиском», становится развитие духа. Возрождение классики античности теперь становится не механической имитацией греческого искусства, а прорывом в новое,

---

⁵¹ Д. Реале, Д. Антисери Указ. соч. С. 3

питаемое греческим духом развитие духа немецкого⁵². При этом, к примеру, Ф. Шеллинг и Ф. Шлейермахер использовали идеи Платона, как раз, обновляя греческие образцы.

Романтизм имеет весьма неоднозначные определения. Некоторые исследователи насчитывают более 150 дефиниций понятия. Ф. Шлегель – основатель одного из романтических кружков, задумавшись, написал определение термина «романтик» в 125 листах⁵³. Сам термин, взяв начало в английской литературе середины XVII в., первоначально был как раз литературным, обозначая то, что существует только в книгах: непонятные, невероятные и фантастические явления, как в рыцарских романах, где случались битвы с драконами.

Ф Шлегель тоже связал романтизм со средневековым романом (психологическим, автобиографическим, эпическим). Главным образом события разворачиваются на фоне выраженных страстей, все герои обладают ярко проявленными характерами, нередко бывают наделены бунтарским духом.

Писатели эпохи романтизма делают упор на то, что главная ценность в жизни – личность человека. Каждая личность – это отдельный мир, полный удивительной красоты. Именно оттуда черпается все вдохновение и возвышенные чувства, а также появляется склонность к идеализации.

По утверждению писателей-романистов, идеал – понятие эфемерное, но тем не менее имеющее право на существование. Идеал находится за пределами всего обыденного, поэтому главный герой и его идеи напрямую противопоставлены житейским отношениям и материальным вещам.

Главная идея практически каждого произведения – постоянное передвижение героя в физическом пространстве. Этот факт как бы отражает смятение души, его непрерывно текущие размышления и

---

⁵² Там же. С. 5.

⁵³ Там же.

одновременно – изменения в окружающем его мире. Отсюда можно вывести психологические константы романтического поведения: состояние внутреннего дискомфорта, душевные страдания, метания духа, конфликт с реальностью и бегство от нее героя⁵⁴. Здесь доминирует крайне раздраженная чувственность, в ней присутствуют непреходящая безысходность, самолюбование в страданиях, неразрешимость конфликта и двусмысленность.

Некоторые термины романтиков описывают мотивы романтического поведения: Sehnsucht–ностальгия, желание вернуться к состоянию прошлого покоя и счастья; Sucht–страсть, болезненная страсть; Sehnen–тосковать, стремиться, некое недостижимое желание с неопределенной целью; Suchen–искать⁵⁵.

Каждый романтик желает бесконечного, а это сопряжено с имманентным психологизмом мотивов действия романтика. Для выражения этой тенденции подходит термин: Streben–вечный порыв, поскольку человеческий опыт конечен, то порыв преодолевает его, зовя туда, где человек не может быть. Этот порыв соотносится с порывом романтиков к свободе. Религия романтиками, в отличие от просветителей, воспринимается иначе. Они обнаружили в ней мост от конечного к бесконечному. Почти все представители романтизма прошли через религиозный кризис разной интенсивности: Шлегель, Новалис, Якоби, Шлейермахер, Фихте, Шеллинг⁵⁶.

Лучшим романом на свете немецкие романтики считали «Дон Кихота» М. де Сервантеса. У Сервантеса они ценили то, что они называли

---

⁵⁴Г. А. Токарева. Романтизм и романтический тип сознания // Литература Западной Европы XIX века. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kamgu.ru/publications/Tokareva> (дата обращения: 27.02.2019)

⁵⁵ Д. Реале Д. Антисери. Указ. соч. С.6.

⁵⁶ Д. Реале, Д. Антисери. Указ. соч. С.7.

музыкальностью. Шлегель писал, что «Дон Кихот» полон музыкальностью жизни, ее богатством, ее причудами⁵⁷.

Вся концепция строится на сложных взаимоотношениях героя с окружающим миром. Он эгоцентричен и бунтует против низменных, пошлых, материальных предметов действительности, что, так или иначе, проявляется в поступках, мыслях и идеях персонажа. Наиболее ярко выражены в этом плане следующие литературные примеры романтизма: Чайльд-Гарольд – главный герой из «Паломничества Чайльд-Гарольда» Дж. Байрона и Печорин – из «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова. Таким образом, основа любого подобного произведения – разрыв между реальностью и идеализированным миром, имеющий весьма острые грани.

Европейский романтизм XIX в. замечателен тем, что по своему большинству произведения его имеют фантастическую основу. Это многочисленные сказочные легенды, новеллы и повести. Основными странами, в которых романтизм как литературное направление проявился наиболее выразительно, являются Франция, Англия и Германия. Данное художественное явление имеет несколько этапов: 1801 – 1815 гг. – начало формирования романтической эстетики; 1815 – 1830 гг. – становление и расцвет течения, определение основных постулатов данного направления; 1830 – 1848 гг. – романтизм облекается в социальные формы.

Каждая из вышеперечисленных стран внесла свой особенный вклад в развитие означенного культурного явления. Во Франции романтические литературные произведения имели более политическую окраску, писатели были враждебно настроены по отношению к новой буржуазии. По мнению французских писателей, новое общество, появившееся в результате социальных перемен после Великой Французской революции, не понимало

---

⁵⁷Н. Берковский Лекции по зарубежной литературе. Лекция 1. Немецкий романтизм. Иенские романтики // Литература Западной Европы XIX века. [Электронный ресурс]. URL: <http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/berkovskij-lekcii/lekcija-1.htm> (дата обращения: 27.02.2019)

ценность личности каждого человека, губило ее красоту и подавляло свободу духа. Наиболее известные произведения: трактат «Гений христианства», повести «Аттала» и «Рене» Ф. Р. Де Шатобриана, романы «Дельфина», «Корина» Ж. де Сталь, романы Жорж Санд, В. Гюго «Собор Парижской богоматери», серия романов о мушкетерах А. Дюма, собрание сочинений О. де Бальзака⁵⁸.

В английских преданиях романтизм существовал уже достаточно давно, однако до конца XVIII века не выделялся в качестве отдельного литературного направления. Английские произведения, в отличие от французских, наполнены готикой, религией, национальным фольклором, культурой крестьянского и рабочего обществ, в том числе и духовного толка. Кроме того, английские проза и лирика наполнены путешествиями в дальние страны и исследованиями чужих земель⁵⁹. Яркий пример: «Восточные поэмы», «Манфред», «Путешествие Чайльд-Гарольда» Байрона, «Айвенго» Вальтера Скотта.

Английский поэт Кольридж отметил два наиболее существенных пункта поэзии: «верное следование правде жизни» и способность придавать ей прелесть новизны «изменчивыми красками воображения»⁶⁰. Вордсворт почти слово в слово повторяет эту мысль в предисловии к «Лирическим балладам». Он от поэта требует «отобрать случаи и ситуации из повседневной жизни» и поведать о них «обыденным языком и в то же

---

⁵⁸К. Ловернья-Ганьер История французской литературы III. Литературные формы и жанры // Литература Западной Европы XIX века. [Электронный ресурс]. URL: <http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/lovernoya-ganer-francuzskaya-literatura/literaturnye-formy-i-zhanry.htm> (дата обращения: 28.02.2019)

⁵⁹Английский романтизм. Главы из курса лекций РГГУ. Английская литература XIX века. Английский романтизм // Литература Западной Европы XIX века. [Электронный ресурс]. URL: <http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/rggu-anglijskaya-literatura/anglijskij-romantizm.htm> (дата обращения: 28.02.2019)

⁶⁰С. Т. Кольридж Избранные труды. М.: Искусство, 1987. – С. 91.

время расцветить их красками воображения, благодаря чему обычные вещи предстали бы в непривычном виде...»⁶¹.

В Германии романтизм как литературное направление сформировалось под влиянием идеалистического философского мировоззрения, которое пропагандировало индивидуализм личности и его свободу от законов феодального общества, вселенная рассматривалась как единая живая система. Немецкие произведения, написанные в духе романтизма, наполнены размышлениями о смысле человеческого бытия, жизни его души, также они отличаются сказочными и мифологическими мотивами. Наиболее яркие немецкие произведения в стиле романтизма: сказки Вильгельма и Якоба Гримма, новеллы, сказки, романы Гофмана, произведения Гейне⁶².

Любопытным эстетическим явлением становится немецкая романтическая сказка. Роман с подачи Новалиса (Фридриха фон Гарденберга) как сказка. В переписке со Ф. Шлегелем он рассуждал о том, что роман должен переходить в сказку, грань между жанрами стиралась⁶³. Сказка хороша для романтиков тем, что свободно повинуете воле творца, его фантазии, находя наиболее полное выражение для творческих замыслов и фантазий.

Интересно то, что в начале развития немецкого романтизма их не интересовала фольклорная сказка, они предпочитали французские и арабские сказки, используя их как источник собственного вдохновения. Новалис уподоблял сказку сновидению, полному чудесных вещей и бессвязности, либо музыке⁶⁴. Поэт Л. Тик рассуждал о сказке, как о

---

⁶¹ Там же. С. 98.

⁶² Д. А. Чугунов Немецкая литература начала XIX века. Романтизм // Литература Западной Европы XIX века. [Электронный ресурс]. URL:<http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/chugunov-nemeckaya-literatura-nachala-xix/romantizm-kak-napravlenie.htm> (дата обращения: 02.03.2019)

⁶³ А. Б. Ботникова Указ. соч. С. 80

⁶⁴ Там же. С. 53.

возможности вносить в повествование что-то своё каждому, кто ее читает или пишет.

«В истинной сказке все должно быть чудесным, таинственным, бессвязным и оживленным, каждый раз по-иному. Вся природа должна чудесным образом смешиваться с целым миром духов; время всеобщей анархии, беззакония, свободы, природное состояние самой природы, время до сотворения мира. Это время до мира дает как бы разрозненные черты времени после мира, подобно тому, как природное состояние есть как бы образ вечного царства. Мир сказки есть целиком противоположный миру действительности, и именно поэтому так же точно напоминает его, как хаос — совершенное творение»⁶⁵, - писал Новалис. Сказка благодаря интуиции способна постигать мир. Он противоречит логике разума, имеет дело с тайной и чудом. В этом проявляется логика отрицания романтиками просветительской концепции.

На практике сказка у немецких романтиков обретает разные формы. К тому же, с развитием романтической концепции сказка тоже менялась. Главный персонаж романтической немецкой сказки – ищущий герой. Он действует в условной действительности: «в некотором царстве, в некотором государстве»⁶⁶. Т. е. без конкретного места действия, где-то «далеко на западе», в горной местности, «в одном из уголков Гарца». То же самое происходит со временем⁶⁷.

Герой сказки стремится к познанию мира и выключен из общественного бытия, он уходит из него, для того чтобы открыть истину, либо осознать, что это невозможно. Пространство сказки лишено географической определенности, а время неопределимо исторически.

---

⁶⁵ Новалис. Генрих фон Офтердинген. Фрагменты. Ученики в Саисе. М.: Евразия, 2000. – С. 12-13.

⁶⁶ А. Б. Ботникова Указ.соч. С. 103.

⁶⁷ Там же.

Герой путешествует в вечных природных пространствах, среди гор, лесов, рек, ручьев долин и рощ, т. е. в вечном и бескрайнем пространстве.

Романтические писатели создают некое мифологическое пространство в своих сказках, они выражают в них некие общие сущности, но в отличие от древнего мифа миф-сказка выражает индивидуальные фантазии своего творца, а не какой-то всеобщий закон жизни, как это было в древних мифах: «познание сопровождает миф, но не составляет его сущности; она состоит не в объяснении явлений, а в объективации субъективных впечатлений, в результате которой создания фантазии принимаются за истинную действительность»⁶⁸.

В итоге романтическая сказка представляет собой эстетическую игру художественных образов, сознательных установок писателя и иронического взгляда на мир⁶⁹. Она становится своеобразным немецким национальным жанром романтического периода.

В Германии все началось с того, что в конце 90-х гг. XVIII века в Йене сложилась компания, в которую входили писатель и философ Фридрих фон Гарденберг, более известный потом под псевдонимом Новалис, братья Шлегели - Фридрих и Август Вильгельм - и философ Фридрих Шлейермахер. В кружок также входило несколько женщин: Каролина Шлегель, Доротея, которым посвящались литературные произведения, и они участвовали и в философских, и в литературных спорах. Общение в этой молодой компании создало уникальную интеллектуальную атмосферу, которая до сих пор имеет значение для истории литературы и философии.

Все они были молоды, непринужденно общались между собой, дружили и обладали чувством бесконечного будущего. Это было не просто

---

⁶⁸Ф. Кессиди От мифа к логосу: Становление греческой философии. – СПб.: Алетейя, 2003. — С. 12.

⁶⁹А. Б. Ботникова Указ. соч. С. 107.

личное будущее, потому что на самом деле многие из них прожили недолго, Новалис умер молодым. Это было предвосхищение будущего истории культуры, науки. Это ощущение молодости, чувства будущего подкреплялось дружбой. И дружба заключалась в том, что и Новалис, и Фридрих Шлегель, и Шлейермахер все время вели между собой диалог. Этот диалог обнаруживается в их сочинениях, которые носят следы непосредственного живого общения. И то, как они обозначали жанр этих сочинений – диалог, фрагмент или задание – это все отсылает к ситуации личной коммуникации – устного общения, следы которого остаются в письменных текстах⁷⁰.

Новалис придумал специальный жанр – мысленное задание, *Denkaufgabe*, которое он давал себе и друзьям – то, что надо продумать, чтобы потом, поговорить об этом с друзьями или написать книгу. Многие из этих заданий представляли собой очень смелые гипотезы или даже предсказания, которые осуществились много позже, даже через сто лет или больше. К примеру, Новалис в жанре мысленного задания пишет: «Перспективная стереометрика живописи. Искусство плоскостей и линий. Кубическое искусство». Он это написал в конце XVIII в., предсказав то, что появится в только в искусстве начала XX в⁷¹.

Йенские романтики много писали в таком жанре, как наброски или фрагменты – скоростной жанр, который позволял запечатлеть ход мысли, работу сознания, мимолетные откровения. В этих упражнениях участвовали несколько человек: те друзья, диалоги с которыми были необходимой частью порождения мысли.

Новалис акцентировал внимание на том, что только в общении осуществляется такая интеллектуальная утопия, как рай идей, когда идеи

---

⁷⁰О. Б. Вайнштейн Интеллектуальный романтизм Новалиса // Постнаука [Электронный ресурс] URL: <https://postnauka.ru/video/50670> (дата обращения: 05.03.2019)

⁷¹Цит. по: О. Б. Вайнштейн Указ. соч.

спокойно произрастают и ничто им не мешает, они развиваются идеально. Идеальной средой является общение, и своеобразный отблеск этого общения лежит на том, как будут восприниматься эти философские фрагменты-наброски. То, что Новалис называл «бессистемная система», было рассчитано на идеального читателя, на читателя-друга, который понимает интеллектуальный контекст философских бесед и может завершить фрагмент, придать ему законченность.

Ф. Шлегель концептуализировал это положение: он придумал особый термин, назвав свою философию *symphilosophie*, то есть «софилософия»⁷².

Как он это описывает: «Синтетический писатель конструирует и создает читателя, каким он должен быть, он кажется ему не самоуспокоенным и мертвым, но живым и действующим. Писатель постепенно открывает читателю то, что он нашел, и побуждает его самого открыть это. Он не хочет оказывать на него определенное внимание, а вступает с ним в священные отношения внутренней софилософии или сопоэзии»⁷³. Это попытка перевести на русский язык термин «софилософия» и «сопоэзия», тот термин, которым пользовался и Ф. Шлегель, и Новалис для обозначения того, что они делают.

В 1798 г. Новалис уже пытается сотворить что-то крупное и, несмотря на молодость, начинает наброски сочинения, которые он назвал «Всеобщий черновик», *Das Allgemeine Brouillon* – сочетание немецкого и французского в названии. Вначале это были его записи идей античного философа Плотина. Отчасти это были просто выписки, конспекты какого-то огромного, грандиозного сочинения, которое должно было напоминать энциклопедию. В итоге, он увлекается идеей создать универсальную

---

⁷²О.Б. Вайнштейн Язык романтической мысли. О философском стиле Новалиса и Фридриха Шлегеля. М.: Изд-во РГГУ, 1994. – С. 67.

⁷³Цит по: О. Б. Вайнштейн Указ. соч. С. 51.

энциклопедию всех наук наподобие «Монадологии» Лейбница или Французской энциклопедии XVIII века. Но это должна была быть совершенно особая энциклопедия, романтическая – идеальная книга, которая бы представляла собой систему абсолютно всех наук.

В этой связи значимым был вопрос о том, какую науку избрать в качестве основного ориентира и источника для этой новой энциклопедии? Прообразом подобной энциклопедии для Новалиса была «Энциклопедия горного дела» его учителя Вернера. Новалис искал модель некоей первонауки, от которой было бы логично выстроить модель других наук и знания вообще⁷⁴.

На роль такой первонауки он выдвигает философию, грамматику, математику. Он считал, что каждая наука исполняет свое мысленное задание, *Denkaufgabe*, например: новая философия должна открыть первый принцип, химия должна открыть философский камень, политика должна достичь идеи всеобщего мира и так далее. Но для себя, для внутреннего пользования Новалис и Ф. Шлегель, когда разрабатывают этот проект энциклопедии, говорят о ней в таких терминах, что эта книга – книга книг, и иногда даже в переносном смысле они называют ее библией⁷⁵.

Они рассуждают о своей энциклопедии как о новой религии, в переносном смысле, о том, что они несут новое знание, новое просвещение в мир. И в шутку Ф. Шлегель именуется апостолом Павлом, а Новалису отводит почетную роль Христа, от которой Новалис вскоре поспешил отреститься, поскольку он получил достаточно строгое религиозное воспитание, его семья придерживалась религиозных традиций гернгутеров.

Тем не менее, на уровне метафор это сравнение – книга книг, рай идей – все время встречается в их текстах. И далее эта метафорика

---

⁷⁴О.Б. Вайнштейн Указ соч. С. 57

⁷⁵Болтовская Л. Н. Новалис как христианский поэт и мыслитель // Христианское чтение. – Спб.: Изд. СПДА, 2018. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novalis-kak-hristianskii-poet-i-myslitel> (дата обращения: 06.03.2019)

развивается так, что книга книг и рай идей сравниваются с садом, в котором свободно произрастают идеи, и это не просто сад, а идеальный сад. И дальше в этом саду намечаются тропинки, в чем-то он уподобляется лабиринту.

В текстах этой книги книг можно найти множество замечательных прозрений. Например, идея общей собственности. Дело в том, что в рамках софилософии и Новалис, и Ф. Шлегель заимствовали идеи у других авторов. Но точно так же они признавали право заимствования у себя и считали, что идеи, коль скоро они свободно произрастают, принадлежат всем, на идеи нельзя брать патент, нельзя устраивать скандалы из-за плагиата, то есть здесь восторжествовала традиция общей собственности⁷⁶.

Русский романтизм XIX в. зародился под непосредственным влиянием западноевропейской литературы. Однако, несмотря на это, он имел свои характерные черты, которые отслеживались еще в предыдущих периодах. Русский романтизм XIX в. был прямым следствием бунтарских настроений и предвкушения переломных вех в истории страны. В литературе того времени выделяется два направления: психологическое и гражданское. Первое было основано на описании и анализе чувств и переживаний, второе же – на пропаганде борьбы с современным обществом. Общей же и главной идеей всех романистов служило то, что поэт или писатель должен был вести себя согласно тем идеалам, которые он описывал в своих произведениях.

Самые яркие примеры романтизма в литературе России XIX века – это – повести «Ундина», «Шильонский узник», баллады «Лесной царь», «Рыбак», «Ленора» Жуковского; сочинения «Евгений Онегин», «Пиковая

---

⁷⁶О. Б. Вайнштейн Указ. соч.

дама» Пушкина; «Ночь перед Рождеством» Гоголя; «Герой нашего времени» Лермонтова⁷⁷.

Важным открытием литературы эпохи романтизма стало открытие и актуализация принципа возможности. «Облик, в каком человек ходит перед нами, не содержит в себе ничего непреложного, сквозь этот облик может проглядывать совсем иной, с не меньшими, а то и большими правами на существование», - писал Новалис⁷⁸. Это открытие приводило к тому, что из множества возможностей в произведении акцентировалась одна, приобретающая статус эстетической ценности. Таким образом, литература предлагала выбор ценностей, которые рассматривались как возможности, а на этой базе можно было формировать различные эстетические и этические концепции, существующие в искусстве на равных правах⁷⁹ вместо одного универсального стиля.

Литература романтизма пристально всматривалась во внутренний мир человека, что положило начало антропологизации эстетических идеалов. Прекрасное стало рассматриваться как естественное качество самого человека и центр любой культуры и эпохи, часть социального идеала и внутреннего мира людей⁸⁰.

Значимым общеевропейским следствием романтизма становится возврат уважения к средним векам и истории вообще. Расцветает исторический роман В. Скотта, к примеру, причем эти романы пользовались спросом. Следовательно, увлеченность историческими

---

⁷⁷Условия развития русской литературы. Литература и искусство 1789-1871. Энциклопедия // Литература Западной Европы XIX века. [Электронный ресурс]. URL: <http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/1789-1871-enciklopediya/rossiya.htm> (дата обращения 28.04.2019)

⁷⁸Цит. по: А. А. Степанова К вопросу о специфике эстетического сознания в эпоху романтизма // Вестник РУДН, серия Литературоведение. Журналистика, 2012. - № 4. – С. 10.

⁷⁹Н. А. Хренов Культурологический аспект художественного процесса XX в. // Современное искусствознание. Методологические проблемы. – М.: Наука, 1994. – С. 31

⁸⁰О. А. Кривцун. Эстетика. – М.: Аспект Пресс, 1998. – С. 108.

сюжетами становится заметным следствием романтического влияния. Определенная ностальгия по средним векам сдерживалась другой тенденцией прогресса – развития человеческого разума и образования человечества⁸¹.

Прошлые периоды истории вели к настоящему, новая форма цивилизации наступает лишь тогда, когда приходит ее время. Важным элементом прошлого становился дух эпохи, включаемый в общий ход исторического развития цивилизации. Романтики часто восхищались прошлым, видя в нем дух собственно прошлого ценного потому, что оно было их национальным прошлым. Из этого умонастроения вытекает желание собирать древности, архивные материалы, фольклор, народные сказки и легенды.⁸² А это, в свою очередь стимулирует интерес к литературным, художественным и музыкальным аспектам прошлого.

2.3. Академический классицизм и романтический вызов в европейской живописи

С историографической и географической точек зрения романтизм был представлен не только литературой и поэзией, но и живописью, музыкой⁸³. Романтизм велел живописцам отказаться от заданных схем и творить свободно, подчиняясь чувству и фантазии. Во многом из-за этого романтизм в живописи разнообразен и его трудно охарактеризовать в категориях техники. Романтики внимательно выбирали эмоционально выразительный колорит (например, «печальные» тона). Природа для романтиков перестает быть фоном – она становится дикой и необузданной, а пейзаж (часто пустынный) становится «пейзажем души». На уровне

---

⁸¹ Р. Дж. Коллингвуд. Идея истории. Автобиография. М.: Наука, 1980. – С. 85.

⁸² Там же. С. 86.

⁸³ Д. Реале Д. Антисери. Указ соч. С. 6.

сюжета романтики реабилитируют современность и Средневековье, на уровне эмоций - меланхолию, тоску, подавленность и любовные муки⁸⁴.

В живописи также нашли отражение особенности романтического художественного сознания. Отличительной особенностью становится субъективность мировосприятия, мироощущения. Все сосредоточено на личности, на ее внутреннем мире, весь мир стянут к личности. «Человек... впервые открывает для себя свой внутренний мир – как именно свой, всецело принадлежащий ему, находящийся в ведении его самого и никому не подотчетный»⁸⁵. В творчестве художника делается акцент на внутреннем мире человека, культивируются лирические переживания и страсти. Романтики понимают мир в движении между полюсами «конечного-бесконечного», эта значимая для них дихотомия⁸⁶. На уровне видов искусств оппозиция «конечное – бесконечное» является оппозицией «скульптура – музыка». «Скульптура есть образная твердь. Музыка – образное текучее», то есть бесконечное, вечно движущееся⁸⁷. Живопись, по романтическим представлениям, находится между скульптурой и музыкой. Идея бесконечности, заложенная в универсуме, порождает в практике искусства стремление к синтезу всего сущего: бессознательного и сознательного, бесконечного и конечного. Соединение видов искусств может порождать более сложные целостности, к чему следует стремиться. Следующим важным принципом является романтическая ирония. Ирония помогает переосмысливать внешний мир и внутренний мир художника. Романтическая ирония имеет и другой смысл, который заключается в эстетической игре противоречиями. Для художников доступен важный

---

⁸⁴Е. Ф. Кожина Романтическая битва: очерки французской романтической живописи 1820 гг. Л.: Искусство, 1969. С. 59

⁸⁵А. В. Михайлов Эстетические идеи немецкого романтизма // Эстетика немецких романтиков. – М.: Искусство, 1987. – С. 22.

⁸⁶Шикина А. Н. Культурфилософия романтизма // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – Кострома: Изд. КГУ, 2014. - № 1. – С. 219

⁸⁷ Там же. С. 220.

инструмент иронии – автопортрет. Романтическая философия провозглашает музыку важнейшим из искусств, Ф. Шеллинг ставит цель «музыкализации» бытия и сознания, а соответственно и изобразительного искусства, в котором появляется свой ритм и своя гармония⁸⁸.

Романтические идеи проникают в живопись во Франции к концу второго десятилетия XIX в. В живописи, как и в литературе он воплотил ощущение сложности и противоречивости бытия, когда реальность не соответствует стремлениям людей. В живописи также отмечается стремление уйти от современности в мир средневековья, на Восток, в собственный пессимистический индивидуализм. Другая тенденция, наоборот связана с героизацией и революционной остротой и стремлением постичь жизненную правду.

В 1819 г. Т. Жерико создает картину «Плот Медузы»⁸⁹. На ней изображены люди, которые терпят кораблекрушение и затеряны в бушующем океане. Эта картина стала считаться настоящим манифестом романтизма в живописи. Жерико отверг классицистское деление сюжетов на возвышенные и низменные. Он отыскивает героическое и значительное в реальной жизни. Здесь также отвергаются размеренно-торжественные формы классицизма в пользу страстей и напряженности действия. Композиция далека от идеальной уравновешенности, ритм стремителен насыщенный цвет, интенсивный контраст светотени. Жерико бросает вызов классицизму и когда пишет портреты душевнобольных, подавленных неурядицами и несправедливостью их жизни.

Жерико также стал считаться лучшим живописцем лошадей, особенно удавались ему бегущие лошади «Бег свободных лошадей в Риме», «Скачки в Эпсоме»⁹⁰. У него бегущая лошадь становится выражением

---

⁸⁸ Там же. С. 221.

⁸⁹ Приложение 1

⁹⁰ Приложение 2

дикой, природной страсти, которая привлекала романтиков. В то же время – страсть эта облечена в респектабельную форму, но не утрачивающую свою природную мощь⁹¹.

Э. Делакруа, занимаясь поисками драматических ситуаций, которые максимально могут раскрыть возможности человеческой воли, использует литературные образы Данте, У. Шекспира, Дж. Байрона, В. Скотта. Он при этом не забывает и о ситуациях злободневной современности, выражая в живописи стремление к свободе и протест против угнетения и несправедливости. «Резня на Хиосе» 1824 г.⁹² изобразила реальную трагедию борьбы за национальное освобождение греков в Османской империи. Наиболее известной, хрестоматийной стала его работа «Свобода ведущая народ» или более распространенный вариант названия «Свобода на баррикадах» 1830 г.⁹³. Работа выразила впечатления от революции 1830 г.

Делакруа считается создателем исторической живописи нового времени, его интересовала сущность исторического процесса, дух времени, трагические конфликты. Он отверг академические догмы, интересовался образами античного искусства. Так «Свобода ведущая народ» - Марианна (которая была главным революционным символом Франции и остаётся символом страны до сих пор) соединяет образ парижанки и античной Ники Самофракийской.

Романтическая школа обогатила разные жанры живописи, скульптуры, преобразила искусство графики во Франции, подтолкнув развитие книжной иллюстрации, литографического портрета, акварели.

---

⁹¹И. Б. Казакова, О. Л. Полякова Анималистика в живописи и литературе эпохи романтизма // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Филология. – Нижний Новгород: изд. НУ, 2011 - № 6.(2). – С. 232.

⁹² Приложение 3

⁹³ Приложение 4

В Испании знаковой фигурой романтической эпохи стал поздний Ф. Гойя⁹⁴. Он создал множество произведений изобразительного искусства: фресок, картин, офортов, литографий, рисунков. Гойю признали романтиком окончательно лишь в середине XX в., когда он стал считаться необходимым звеном этого движения, а его работы стали экспонироваться на выставках посвященных романтизму.

Переход к романтической живописи исследователи начинают с серии офортов «Капричос» и роспись церкви Сан-Антонио да Флорида⁹⁵. Уже к началу XIX в. он приходит к ясному и отчетливому осознанию своих общественных симпатий и антипатий, к постановке вопросов фундаментальных вопросов о природе добра и зла. Он пишет картины наполненные злой обличительной иронии «Семейство короля Карлоса IV»⁹⁶, противопоставляя вырождающийся правящий класс красоте, силе и моральному здоровью простого народа «Исабелла Кобос де Порсель», «Одетая маха»⁹⁷, «Обнаженная маха».

Он осмысливал события, связанные с французской оккупацией и борьбой испанцев за независимость против Наполеоновских войск. («Расстрел повстанцев»⁹⁸, серия офортов «Бедствия войны»). В конце жизни он был вынужден эмигрировать во Францию, где был принят французской романтической школой.

В Германии ставшей основным центром романтической литературы, музыки и философии изобразительные искусства оставались на втором плане в начале XIX в. В живописи доминировали академические принципы. Редким исключением были лишь портреты Ф. О. Рунге, которые стали излюбленным жанром романтиков и ряд пейзажей К. Д. Фридриха.

---

⁹⁴В. Н.Прокофьев Гойя в искусстве романтической эпохи. М.: Искусство, 1986. – С. 9.

⁹⁵ Указ. Соч. С. 14

⁹⁶ Приложение 5

⁹⁷ Приложение 6

⁹⁸ Приложение 7

В картине «Мы втроем»⁹⁹ Рунге и двух автопортретах художника (1805, 1806) ярко выражена концепция европейского романтического портрета. Рунге изображает себя в моменты различных душевных движений – взволнованности, меланхолии, погруженным в раздумье. Автопортретом является и упомянутое полотно «Мы втроем», где художник изобразил себя с братом Даниелем и его женой Полиной (картина не сохранилась). Ощущение меланхолической гармонии общего настроения портретируемых усиливает горный пейзаж, на фоне которого изображены фигуры. Этот портрет, как и часто встречающиеся у романтиков парные портреты, символизирует братскую дружбу, духовную близость, но акцентирует и внутренние духовные различия, индивидуальность натур. Рунге часто обращается и к форме парного портрета «Мои родители», позволяющему передать мир человеческих чувств в сопоставлении характеров, настроений. Портреты с изображением детей, «Дети Хюльзенбек»¹⁰⁰, «Портрет сына», предвосхищают работы мастеров раннего реализма искренней непосредственностью в воспроизведении натуры.

Рунге проводил исследования оптики цвета, он выделил три основных цвета: красный, желтый, синий и производные (оранжевый, фиолетовый, зеленый), а итоги опытов изобразил в визуальной конструкции цветового шара.

Назарейцы «Союз Святого Луки» - группа немецких художников, романтики, тосковавших по духовности Средневековья и раннему итальянскому Возрождению. Само возникновение группы было связано с трагическим для немцев поражением Пруссии от Наполеона, реакцией стал своеобразный «эскапизм» - уход к прошлому. «Упадочному», наднациональному классицизму и академизму они противопоставляли

---

⁹⁹ Приложение 8

¹⁰⁰ Приложение 9

религиозную строгость и монументальность: рисовали фрески, изучали примитивистов, отказывались от мифологических сюжетов в пользу библейских или исторических и работали в кельях, ища идеалы для воплощения не в природе, а в душе¹⁰¹. Чудаческая группировка монахов-художников смогла одновременно повлиять на два враждовавших между собой течения второй половины XIX в. – академистов и прерафаэлитов.

В Англии вслед за развитием в XVIII в. искусства портрета происходит становление пейзажной живописи, в которой начинается наиболее острое противостояние в истории мирового искусства. Уже первом десятилетии XIX в. утвердилось романтическая школа, которую возглавил Д. М. У. Тернер. В условиях уже развитого британского капитализма вкусы и спрос публики играли огромную роль в творчестве художника, а вкусы платежеспособной публики были довольно консервативными.

Тёрнер обращается к технике декорума, которая представляет собой ассоциативный метод для достижения наиболее точного соответствия времени суток, света и погоды замыслу картины. Кроме того, во многих работах он прибегает к ассоциативным приемам, часто встречающимся в поэтических произведениях. Здесь как раз проявляет себя влияние романтической философии. Среди них аллюзии – скрытые намеки на особое значение, непосредственные сравнения форм и метафоры - прием, когда нечто видимое подразумевает нечто невидимое. Иногда Тёрнер выстраивал из визуальных метафор сложные аллегории. В этом он вновь следовал наставлениям Дж. Рейнольдса, который предлагал художникам вслед за поэтами и драматургами использовать фигуральные и

---

¹⁰¹Н. Е. Никонова В. А. Жуковский и немецкие художники: от К. Д. Фридриха к назарейцам. Статья вторая // Вестн. Том.гос. ун-та, 2013. - № 372. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/v-a-zhukovskiy-i-nemetskie-hudozhniki-ot-k-d-fridriha-k-nazareytsam-statya-vtoraya> (дата обращения: 01.05.2019)

метафорические выражения, чтобы обогатить свое творчество новыми образами¹⁰².

Тёрнер обожал море, его любовь к мелодраматическим и трагическим сюжетам находила в морской стихии питательную почву. Когда Франция угрожала вторжением Англии, Тёрнер начал писать серию марин с изображением страшных бедствий. Он чувствовал готовность публики к восприятию таких образов. Известно довольно много полотен художника на эту тему. В 1805 г. он пишет «Кораблекрушение»¹⁰³. Море представляет бурлящую, пенящуюся массу, и ясно видно мастерство, с которым художник передает ее движение и внутреннюю энергию водной стихии. Перевернувшееся торговое судно - «купец» - наполовину скрыто рыболовным судном, команда которого пытается спасти пассажиров в шлюпке. Тёрнер часто располагает корабли таким образом, иногда выстраивая по пять кораблей один дальше другого. Возможно, это объясняется его увлечением формой: такие построения создают запутанные очертания. Картина содержит и моральный аспект. В противоположность окружающей их обстановке люди, намеренно изображенные неуклюжими, напоминают о «незначительности» человека и подчеркивают тщетность усилий противостоять могучим силам природы.

После первой поездки в Италию в 1819 г. стиль художника стал меняться. Он начал изучать эффекты света и искать новые способы его изображения, соответствующие эстетике Возвышенного. Впоследствии за это его называли «живописцем света». Представление о Возвышенном должно было включать и изображение страшного и ужасного, однако оно не должно было пугать зрителя. Скорее, это должен был быть катарсис, как его понимал Аристотель – очищение страданием. Тёрнер в своих

---

¹⁰²В. Киргетова Аллегории в творчестве Уильяма Тернера // Artifex. [Электронный ресурс] URL: <https://artifex.ru/живопись/уильям-тёрнер/> (дата обращения: 01.05.2019)

¹⁰³ Приложение 10

произведениях с помощью Возвышенного старался тревожить сознание британского общества¹⁰⁴. Благодаря этому ему удалось поднять пейзажную живопись на новую высоту, поскольку он символически вплетал политические мотивы в свои невинные пейзажи. Эстетика Возвышенного обладала естественной силой очаровывать и завлекать, а потому могла управлять сознанием. Как только она оказалась связанной с политикой и социальными проблемами, Тёрнер увидел в ней мощный потенциал, который мог бы сделать ее общественной силой.

Прерафаэлиты вслед за назарейцами страстно отринули правила академизма, провозгласив ориентацию на живопись Средневековья и Возрождения, но только до Рафаэля. Это Братство можно считать запоздалым отблеском романтизма в английской живописи. Темы были связаны с исторической романтикой или детальное внимание к природе. Роскоши и величию они предпочитали строгость и правильные формы¹⁰⁵. Изысканный и элегантный рисунок эти романтики совмещали с насыщенной цветовой палитрой. Борясь с условностями академизма, они обращались как к сюжетам из средневековой истории «Акколада» Э. Б. Лейтона, так и к бытовой буржуазной жизни «Наемный пастух» У. Х. Ханта и «Пылающий июнь» Ф. Лейтона. От романтиков прерафаэлиты унаследовали эмоциональность, ностальгию и тонкость символики.

Можно выделить некоторые особенности русского романтизма в живописи, отличия русского романтизма от Европейского. В русском романтизме практически отсутствовала мистика, иногда они были даже прямо враждебны ей¹⁰⁶. Русских романтиков привлекало не сверхъестественное, а действительное, постижимое рассудком они были в

---

¹⁰⁴В. Киргетова Указ. соч.

¹⁰⁵А. Познанская Прерафаэлиты: цель искусства, художники, задачи, картины // Художник Илья Клейнер [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ikleiner.ru/lib/preraf/> (дата обращения: 03.05.2019)

¹⁰⁶Е. А. Маймин О русском романтизме. – М.: Просвещение, 1975. – С.18-19.

большой степени реалистами. Русский романтизм не противопоставлял себя просвещению и просветительской философии основанной на доверии к разуму. Чертой отличия был и меньший индивидуализм и связанная с ним в немецком романтизме апология чувственности¹⁰⁷. Особое место в русском романтическом искусстве занимала портретная живопись, в которой наиболее ярко воплотились лучшие черты русского человека.

2.4. Романтизм в европейской музыке

Романтический философ Ф.В.Й. Шеллинг ставит музыку выше всех искусств, в отличие от кантовской классификации, где музыка занимает последнее место среди других искусств¹⁰⁸. Из всех видов искусства романтики более всего ценили музыку. Выразительная сила музыки не нуждалась в переводе на язык разума. В музыке романтическая душа выражала себя и свое чувство мира без слов. Не случайно Э. Т. А. Гофман назвал музыку «санскритом природы». Романтизм и музыка были как бы созданы друг для друга. Именно в музыке, полагали многие романтики, может полностью раскрыть себя человеческий дух. Основная внутренняя тема романтизма – творимая жизнь, жизнь как непрерывное творческое движение. Это эпоха чрезвычайно напряженного культа музыки.

Одним из первых проблемы музыки в романтизме поднял В.-Г. Вакенродер – один из йенских романтиков. В его книге настоящий культ музыки¹⁰⁹. Там помещена романтическая биография музыканта Й. Берлингера. Когда Вакенродер писал свою книгу, еще не существовало романтической музыки. Почему романтики выдвигали музыку? Они считали, что творимую жизнь ближе всего способна передать музыка. Музыка, как они говорили, это жизнь самой жизни. У них имелся

---

¹⁰⁷Е. А. Маймин Указ. соч. С. 21.

¹⁰⁸Шикина А.Н. Указ. Соч.С.221.

¹⁰⁹В.-Г. Вакенродер Фантазии об искусстве. М.: Искусство, 1977. – С. 176.

существенный критерий – музыкальность. Они требовали музыкальности от живописи. Для Вакенродера Рафаэль - музыкальный живописец по тем переживаниям, которые его картины вызывают. И от литературы они требовали музыкальности¹¹⁰. Тут тоже речь шла о музыкальности впечатлений, чтобы качество впечатлений было сходным.

Франция внесла значительный вклад в развитие музыкального искусства эпохи романтизма. Здесь прежде всего необходимо отметить оперу, оперетту и балет. К примеру, опера Россини «Вильгельм Телль» поставленная в 1829 г. в Париже, внесла вклад в развитие героико-романтической оперы, сюжеты которой включали в себя значимые и драматические исторические события – религиозные войны, народные восстания и др. В развитии оперного искусства того времени был замечен Д. Мейербер, прославившийся как музыкант-драматург, его оперы имели шумный успех, а лучшей считается опера «Гугеноты», привлекавшая слушателей драматическим сюжетом и яркими музыкальными эффектами¹¹¹. Мейербер сочинял везде и всегда, но его творчество пробуждалось, как у настоящего романтика, с особой силой при сверкании молнии, при раскатах грома, при завывании бури: смятение природы, стихийная мощь ее зажигали в душе композитора самое яркое пламя вдохновения¹¹².

К середине XIX в. героико-романтическая опера уступает место оперетте и лирической опере. На сцену выдвигаются другие композиторы. В этом виде оперы на первый план выходят психологические переживания героев, а особенно героинь. Наиболее известные оперы этого жанра Ш. Гуно «Фауст», А. Тома «Миньона», Ж. Бизе «Кармен». В них отражается,

---

¹¹⁰ Цит. по: А.С. Дмитриев В.-Г. Вакенродер и ранние немецкие романтики // Вакенродер В.-Г., Фантазии об искусстве. М.: Искусство, 1977. – С. 11-14.

¹¹¹ М. А. Давыдова Джакомо Мейербер. Его жизнь и музыкальная деятельность. М.: Директ-Медиа, 2014. – С. 70.

¹¹² Давыдова М. А. Указ соч. С. 73.

как раз, проникновение живых человеческих страстей и чувств в оперную музыку, когда романтический сюжет переходит в яркую психологическую драму.

Наиболее заметным представителем французского музыкального романтизма считается Г. Берлиоз. Он считается создателем программного симфонизма. Его программы заимствовались из литературных произведений (Дж. Байрон «Гарольд в Италии», «Ромео и Джульетта» У. Шекспира), осуществляя известную романтическую установку объединения искусств. В его «Фантастической симфонии», наиболее значительном произведении, воплощен образ романтического героя с бурными страстями, разочарованиями и пылкими надеждами. Отдельные части симфонии контрастируют друг с другом, содержат разные музыкальные картины, от идиллии до мрачного гротеска.

Берлиоз работал с оркестровкой своих произведений, вводя новые необычные сочетания музыкальных инструментов. Откликнулся он и на политическую повестку дня, написав по следам революции 1830 г. «Траурно-триумфальную» симфонию и «Реквием».

Коммерчески успешным жанром становится французская оперетта, выражавшая часто принцип романтической иронии по отношению «большой» опере, остроумно ее пародируя. Ж. Оффенбах считается её основоположником, в его произведениях высмеивались нравы современного ему общества. Произведения отличались легкостью, ритмическим богатством и мелодичностью («Орфей в аду», «Прекрасная Елена» и др.).

В Италии романтизм не мог не найти отражения в традиционно итальянском жанре – опере. Дж. Россини больше всего известен как автор комических опер. «Севильский цирюльник», давно считается классикой и не сходит с оперных сцен. Россини также работал и в жанре «серьезной» оперы, предпочитая драматические сюжеты борьбы народа за свободу,

честь и достоинство. В этом ключе можно отметить оперу «Вильгельм Тель», которая повлияла на развитие итальянского и французского оперного театра.

Дж. Верди по праву считается вершиной развития итальянской оперной школы. Он знаменит тем, что лично принимал участие в национально-освободительном движении итальянцев, за объединение Родины (Рисорджименто) и свержение иностранных монархических династий, за что получил прозвище «Музыкальный Гарибальди»¹¹³. Уже в первых операх Верди, созданных им в 40-е гг. XIX в., воплощаются актуальные для итальянской публики XIX в. национально-освободительные идеи: «Набукко», «Ломбардцы», «Эрнани», «Жанна д'Арк», «Атилла», «Битва при Леньяно», «Разбойники», «Макбет» и др. – все они основаны на героико-патриотических сюжетах, воспевают борцов за свободу, в каждой из них содержится прямой политический намек на общественную обстановку в Италии, сражающейся против австрийцев. Постановки этих опер вызывали взрыв патриотических чувств у итальянского слушателя, которые выливались в политические демонстрации. Сочиненные Верди мелодии оперных хоров приобретали значение революционных песен и распевались по всей стране¹¹⁴.

Позднее, в операх, созданных во второй половине 50-х гг. («Сицилийская вечерня» – для Парижской оперы, «Симон Бокканегра», «Бал-маскарад») и в 60-х гг. («Сила судьбы» – по заказу петербургского Мариинского театра и «Дон Карлос» – для «Парижской оперы»), Верди вновь возвращается к историко-революционной и патриотической тематике. Однако теперь общественно-политические события неразрывно связаны с личной драмой героев, а пафос борьбы, яркие массовые сцены

---

¹¹³Жизненный и творческий путь Джузеппе Верди // Musike. Музыкальная литература зарубежных стран [Электронный ресурс] URL: <http://musike.ru/index.php?id=85> (дата обращения: 10.05.2019)

¹¹⁴ Там же.

сочетаются с тонким психологизмом. Лучшее из перечисленных сочинений – опера «Дон Карлос», разоблачающая страшную сущность католической реакции. В ее основе лежит исторический сюжет, заимствованный из одноименной драмы Шиллера. События разворачиваются в Испании времен правления деспотичного короля Филиппа II, предающего собственного сына в руки инквизиции. Сделав одним из главных героев произведения угнетенный фламандский народ, Верди показал героическое сопротивление насилию и тирании.

Верди всегда взыскательно относился к выбору литературного первоисточника для своих опер. В трех операх 50-х гг. – периода зрелости его как творца и композитора («Риголетто», «Травиата», «Трубадур»), он показывает себя творцом-гуманистом выступающим за социальную справедливость¹¹⁵. При этом он демонстрирует блестящее использование музыкально-драматических контрастов, мелодическое богатство и выразительность. Все три оперы рассказывают о страдании и гибели людей обездоленных, презираемых «обществом»: придворном шуте, нищей цыганке, падшей женщине, что показывает возросшее мастерство Верди-драматурга. По сравнению с ранними операми композитора в этом был сделан шаг вперед.

Последние оперы Верди («Аида», «Отелло», «Фальстаф») воплотили лучшие черты стиля композитора: глубина анализа человеческой психологии, яркий и захватывающий показ драматического конфликта героев, гуманизм обличающий зло и несправедливость, зрелищность и театральность, демократичность музыкального языка (опора на песенные народные традиции Италии)¹¹⁶.

В Германии, одном из центров романтизма, его развитие неизбежно сказалось на музыке. Основателем немецкой романтической оперы

---

¹¹⁵Л. А. Соловцова Джузеппе Верди М.: Музыка, 1986. – С. 282.

¹¹⁶Там же. С. 365.

стал К. М. Вебер, который активно боролся за национальное немецкое искусство. В своих операх он сочетал элементы фантастики с реалистичными картинками народного быта («Волшебный стрелок»). Обращаясь к поэзии рыцарских легенд «Эвриант», он стал образцом для других композиторов.

Ф. Мендельсон-Бартольди был одним из музыкально-общественных деятелей, организатором и композитором. Он основал первую немецкую консерваторию, руководил в Лейпциге концертной организацией «Гевандхауз». Как композитор проявил себя в области музыки для театра «Сон в летнюю ночь». Его особенно привлекали образы народных сказок, музыка природы. В то же время от других романтиков его отличало отсутствие трагической конфликтности, в его творчестве нет ощущения непримиримого разлада с окружающей действительностью. Его искусство освещено верой в человека и человеческий разум. В музыке Мендельсона присутствуют типично романтических образы: «музыкальные моменты», отражающие душевные состояния человека; картины быта и природы (особенно привлекала композитора романтика моря); причудливой фантастики, в которой нет ничего мрачного, «демонического». Это сказочные образы народных преданий – эльфы, феи, гномы.

В творчестве Р. Шуман было очень сильным влияние литературы. Переплетение музыки и литературы у него было бы столь тесным, как ни у кого другого. Он был убежден в том, что «эстетика одного искусства есть эстетика и другого, только материал различен». Именно в творчестве Шумана осуществилось глубинное проникновение литературных закономерностей в музыку, характерное для романтического синтеза искусств. Он имел два псевдонима, которыми подписывал критические статьи, отражавших два образа: Флорестан – пылкий и мятежный и Эвзебий – мечтатель, образы были двумя личинами творческой личности Шумана. Он оказал большое влияние на развитие фортепианной музыки,

его «Карнавал» - цикл программных фортепианных пьес показывает мастерство точной музыкально-психологической характеристики персон, которым посвящены пьесы (Шопен, Паганини, Флорестан, Эвзебий). Он создавал фортепианные пьесы по мотивам литературных произведений («Крейслериана», «Бабочки») и песни на слова Гейне, Шамиссо, Бернса, Эйхендорфа¹¹⁷. Его постижение мира – это не последовательный философский охват действительности, а мгновенная и обостренно чуткая фиксация всего, что затронуло душу художника. Эмоциональная шкала музыки Шумана отличается множеством градаций: нежность и ироническая шутка, бурный порыв, драматический накал и растворение в созерцании, поэтических грезах¹¹⁸.

Главным музыкальным явлением немецкого романтизма стала музыка Р. Вагнера. Он отразил в своем творчестве стремления лучшей части своего поколения, крушение их надежд, разочарование в идеалах. В операх 40-х гг. XIX в. («Тангейзер», «Лоэнгрин») Вагнер был еще связан с трактовками традиций ранней немецкой романтической оперы. Но в годы эмиграции (он участвовал в Дрезденском восстании 1849 г.), он начинает теоретическую работу в области искусства вообще и музыкального в частности. Он приходит к осознанию своего творческого идеала «музыкальной драмы». Он задумывается о роли революции в развитии искусства и намечает для себя лично новые творческие задачи¹¹⁹. Одна за другой появляются его важнейшие литературные работы: «Искусство и революция», «Художественное произведение будущего», «Опера и драма», «Обращение к моим друзьям». Критикуя современное состояние оперного

---

¹¹⁷Творчество Роберта Шумана как новый этап в развитии музыкального романтизма // Musike. Музыкальная литература зарубежных стран [Электронный ресурс] URL: <http://musike.ru/index.php?id=71> (дата обращения: 12.05.2019)

¹¹⁸Там же.

¹¹⁹А.Лиштанберже Рихард Вагнер как поэт и мыслитель. – М.: ТОО «Алгоритм», 1997. - С. 6.

жанра, Вагнер излагает здесь основные принципы его реформы¹²⁰. Сама музыка по объяснению Вагнера ведет человека из мира разделенного в глубины иного мира, который дневное сознание скрывает от человека. Человек в музыкальном экстазе впадает в состояние «подобное сну», и в этом состоянии посредством слуха он начинает воспринимать то, что было скрыто «обманчивой рассеянностью зрения»¹²¹. Вагнер создавал музыку под влиянием идеалистической и аскетической философии Шопенгауэра.

Своей новой цели он попытался достичь в тетралогии «Кольцо Нибелунгов», работая над ней с 1848 по 1874 гг. Сюжет был заимствован из народных немецких легенд, он получает у Вагнера аллегорическую трактовку. В Зигфриде, не знающем страха, он видит героя-революционера, которых знал немало в реальной жизни. В жестокой борьбе за обладание кладом Нибелунгов аллегорически отражается мир современных буржуазных отношений и культуры, который он возненавидел, будучи в Париже. Там же он осознает острый конфликт между устремлениями композитора-гения и банальными вкусами публики, жаждущей развлечений. Одновременно работая над «Кольцом Нибелунгов» Вагнер создает музыкальные драмы «Тристан и Изольда» и «Нюрнбергские мастерзингеры» - самую оптимистичную его оперу, сюжет которой, заимствованный из жизни средневековых ремесленников, обусловил тесную связь с народной немецкой песенной культурой. Закономерным завершением творческого пути композитора стал «Парсифаль», отразивший сложную картину мировоззрения позднего Вагнера.

---

¹²⁰ Жизненный и творческий путь Рихарда Вагнера // Musike. Музыкальная литература зарубежных стран [Электронный ресурс] URL: <http://musike.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 13.05.2019)

¹²¹ В. М. Жирмунский Немецкий романтизм и современная мистика. – СПб.: Аксиома, 1996. – С. 191-192.

«Парсифаль» подвел итог долгим раздумьям художника о судьбах человечества¹²²

Музыкальность передавала мир становящийся. Отодвинутые далеко горизонты, ландшафты, как бы затопленные бесконечностью, - вот чего хотели романтики и вот что они называли музыкальностью¹²³.

Музыка заняла особое место в эстетике романтизма. Она была объявлена образцом и нормой для всех областей искусства, поскольку в силу своей специфики способна наиболее полно выразить движения души. «Музыка начинается тогда, когда слова заканчиваются» (Г.Гейне).

Музыкальный романтизм как направление сложился в начале XIX века и развивался в тесной связи с различными течениями в литературе, живописи и театре. Начальный этап музыкального романтизма представлен творчеством Ф. Шуберта, Э. Т. А. Гофмана, К. М. Вебера, Н. Паганини, Дж. Россини; последующий этап (1830–50-е гг.) – творчеством Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, Г. Берлиоза, Ф. Листа, Р. Вагнера, Дж. Верди. Поздний этап романтизма простирается до конца XIX века¹²⁴. Таким образом, если в литературе и живописи романтическое направление в основном завершает свое развитие к середине XIX столетия, то жизнь музыкального романтизма в Европе гораздо продолжительнее.

В музыкальном романтизме, так же как в других видах искусства и литературе, противопоставление мира прекрасных, недостижимых идеалов и пронизанной духом мещанства и филистерства повседневности породило,

---

¹²²Жизненный и творческий путь Рихарда Вагнера // Musike. Музыкальная литература зарубежных стран [Электронный ресурс] URL: <http://musike.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 14.05.2019)

¹²³ Н. Берковский Лекции по зарубежной литературе. Лекция 1. Немецкий романтизм. Иенские романтики. 16.02.1972 // Литература Западной Европы XIX века. [Электронный ресурс]. URL: <http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/berkovskij-lekcii/lekcija-1.htm> (дата обращения: 14.05.2019)

¹²⁴ Романтизм в музыке. // Musike. Музыкальная литература зарубежных стран [Электронный ресурс] URL: <http://musike.ru/imk/19th-century/romanticism/music> (дата обращения: 15.05.2019)

с одной стороны, драматическую конфликтность, господство трагических мотивов одиночества, безысходности, скитальчества и т. п., с другой – идеализацию и поэтизацию далёкого прошлого, народного быта, природы. Переключаясь с душевным состоянием человека, природа в творчестве романтиков обычно окрашивается чувством дисгармонии. Подобно другим романтикам музыканты были убеждены в том, что чувства составляют более глубокий пласт души, чем разум: «разум заблуждается, чувства – никогда» (Р. Шуман).

Присущий романтической музыке особый интерес к человеческой личности выразился в преобладании в ней личного тона. Раскрытие личной драмы нередко приобретало у романтиков оттенок автобиографичности, который вносил в музыку особую искренность. Так, например, многие фортепианные произведения Шумана связаны с историей его любви к Кларе Вик. Берлиоз написал автобиографическую «Фантастическую» симфонию. Автобиографический характер своих опер всячески подчеркивал Вагнер. С темой «лирической исповеди» очень часто переплетается тема природы.

Настоящим открытием композиторов-романтиков стала тема фантастики. Музыка впервые научилась воплощать сказочно-фантастические образы чисто музыкальными средствами. В операх XVII – XVIII вв. «неземные» персонажи (как, например, Царица ночи из моцартовской «Волшебной флейты») разговаривали на «общепринятом» музыкальном языке, мало выделяясь на фоне реальных людей. Композиторы-романтики научились передавать фантастический мир как нечто совершенно специфическое (при помощи необычных оркестровых и гармонических красок). Яркий образец – «Сцена в волчьем ущелье» в «Волшебном стрелке» Вебера.

Если XVIII в. был эпохой виртуозов-импровизаторов универсального типа, в равной мере владеющих пением, сочинением, игрой на различных

инструментах, то XIX в. был временем небывалого увлечения искусством виртуозов пианистов (К.М. Вебер, Ф. Мендельсон, Ф. Шопен, Ф. Лист, И. Брамс).

Эпоха романтизма совершенно изменила «музыкальную географию мира». Под влиянием активного пробуждения национального самосознания народов Европы на международную музыкальную арену выдвинулись молодые композиторские школы России, Польши, Венгрии, Чехии, Норвегии. Композиторы этих стран, воплощая образы национальной литературы, истории, родной природы, опирались на интонации и ритмы родного фольклора.

В высшей степени характерен для музыкального романтизма интерес к народному творчеству. Подобно поэтам-романтикам, которые за счет фольклора обогащали и обновляли литературный язык, музыканты широко обращались к национальному фольклору – народным песням, балладам, эпосу (Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, И. Брамс, Б. Сметана, Э. Григ и др.). Воплощая образы национальной литературы, истории, родной природы, они опирались на интонации и ритмы национального фольклора, возрождали старинные диатонические лады. Под влиянием фольклора содержание европейской музыки ярко преобразилось.

Новые темы и образы потребовали от романтиков разработки новых средств музыкального языка и принципов формообразования, индивидуализации мелодики и внедрения речевых интонаций, расширения тембровой и гармонической палитры музыки (натуральные лады, красочные сопоставления мажора и минора и т. д.). Поскольку в центре внимания романтиков уже не человечество в целом, а конкретный человек с его неповторимым чувствованием, соответственно и в средствах выражения общее все больше уступает место единичному, индивидуально своеобразному. Уменьшается доля обобщенных интонаций в мелодике, общеупотребительных аккордовых последований в гармонии, типовых

рисунков в фактуре – все эти средства индивидуализируются. В оркестровке принцип ансамблевых групп уступил место солированию почти всех оркестровых голосов. Важнейшим моментом эстетики музыкального романтизма была идея синтеза искусств, которая нашла наиболее яркое выражение в оперном творчестве Вагнера и в программной музыке Берлиоза, Шумана, Листа.

В романтической музыке отчетливо вырисовываются три жанровые группы:

жанры, занимавшие подчиненное место в искусстве классицизма (в первую очередь - песня и фортепианная миниатюра);

жанры, воспринятые романтиками от предшествующей эпохи (опера, оратория, сонатно-симфонический цикл, увертюра);

свободные, поэмные жанры (баллады, фантазии, рапсодии, симфонические поэмы). Интерес к ним объясняется стремлением композиторов-романтиков к свободному самовыражению, постепенной трансформации образов.

На первый план в музыкальной культуре романтизма выступает песня как жанр, в наибольшей степени подходивший для выражения сокровенных мыслей художника (тогда как в профессиональном творчестве композиторов XVIII в. лирической песне отводилось скромная роль – она служила преимущественно заполнению досуга). В песенной области работали Шуберт, Шуман, Лист, Брамс, Григ и др.

Типичный композитор-романтик творит очень непосредственно, спонтанно, по велению сердца. Романтическое постижение мира – это не последовательный философский охват действительности, а мгновенная фиксация всего, что затронуло душу художника. В связи с этим в эпоху романтизма расцвел жанр миниатюры (самостоятельной или объединенной с другими миниатюрами в цикл). Это не только песня и романс, но и инструментальные сочинения – музыкальные моменты, экспромты,

прелюдии, этюды, ноктюрны, вальсы, мазурки (в связи с опорой на народное творчество). Многие романтические жанры обязаны своим происхождением поэзии, ее стихотворным формам. Таковы сонеты, песни без слов, новеллеты, баллады. Присущий романтизму личный, доверительный тон высказывания совершенно преображает классические жанры симфонии, сонаты, квартета. Они получают психологическую и лирико-драматическую трактовку. Содержание многих романтических произведений связано с программностью (фортепианные циклы Шумана, «Годы странствий» Листа, симфонии Берлиоза, увертюры Мендельсона).

Глава III Методическое использование исследуемых материалов в практической деятельности

1.3. Отражение романтической культуры в ФГОС и учебниках по истории

В последнее время сфера образования России претерпела значительные изменения. В 2009 – 2012 гг. были приняты новые ФГОС школьного образования, в которых значительное внимание уделяется не только обучению, но и воспитанию учащихся. Целью образовательного процесса стало формирование гармонично развитой личности. Достижение поставленной цели определяется результатами обучения: личностными, метапредметными и предметными. Личностные результаты включают готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению, метапредметные – овладение универсальными учебными действиями и использование их в познавательной и социальной практике, предметные – специфические умения для предметной области¹²⁵.

Духовному развитию и эстетическому воспитанию учащихся уделяется большое внимание. Образовательный процесс согласно документу должен быть направлен на формирование уважительного отношения к культуре разных народов, развитие эстетического сознания. Предмет «история» в силу обширной области изучения предоставляет большие возможности для культурной самоидентификации личности обучающегося. На уроках учащиеся узнают о различных стилях и направлениях, господствовавших в разные века. Изучение памятников культуры: чтение произведений (отрывков), описание картин, скульптур, архитектурных сооружений – оказывает сильное эмоциональное воздействие. Школьники учатся воспринимать эстетику объектов,

---

¹²⁵ Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2010/12/19/obrstandart-site-dok.html> (дата обращения: 05.06.2019)

сопереживать героям произведений. У них развивается устойчивый интерес к творческой деятельности. Важное значение имеет не только уважительное отношение к культурному наследию России и мира, но и сохранение, реставрация памятников. Материал, изучаемый на уроках истории, очень объёмный, поэтому не все области общественной жизни можно изучить подробно. В ФГОС выделяется предметная область «искусство», в рамках которой происходит развитие эстетического вкуса и художественного мышления учащихся. На уроках мировой художественной культуры учащиеся более глубокого изучают развитие культуры на протяжении всей истории, в частности особенности романтизма.

В 2016 г. была разработан проект Концепции нового учебно-методического комплекса по всемирной истории. В ней отмечается, что XIX в. считается «золотым веком» мировой культуры¹²⁶. Среди общих вопросов по истории того периода половина посвящена культуре, причём отдельно выделены области: философия, музыка, литература, изобразительное искусство, образование и наука, религия и церковь. Изучение особенностей романтической культуры происходит через рассмотрение творчества выдающихся деятелей направления.

Данная тема рассматривается в восьмом классе. Для анализа объёма предлагаемого к изучению материала в современных учебниках истории, изданных в соответствии с ФГОС, был взят учебник «Всеобщая история. История Нового времени» 8 класс под ред. В. А. Ведюшкина, С. Н. Бурина¹²⁷. В этом учебнике культуре посвящена последняя шестая глава, причём художественной отведён один параграф. Первый пункт посвящён

---

¹²⁶ Концепция нового учебно-методического комплекса по всемирной истории: проект [Электронный ресурс]. URL: <https://docplayer.ru/25918873-Proekt-koncepcii-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-vseobshchey-istorii-oglavlenie.html> (дата обращения: 05.06.2019)

¹²⁷ В.А. Ведюшкин, С.Н. Бурин Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс.: учеб. для общеобразоват. организаций. – М.: Дрофа, 2014. – 256 с.: ил.

романтическому направлению в литературе, в котором выделены его основные особенности. Развитие данного направления в разных странах не описано, упоминается, что своеобразную окраску он приобрёл в Англии. Характеристика творчества писателей не раскрыта, немного уделено внимание В. Скотту, Дж. Байрону, И. Гёте. Романтическому изобразительному искусству посвящён только абзац. Имена художников перечислены в назывном порядке, однако присутствует описание картины Э. Делакруа «Свобода, ведущая народ». Музыкальное творчество описано в последнем параграфе. Используется всё тот же метод перечисления. Методический аппарат учебника не богатый. После параграфа учащимся предлагаются вопросы продуктивного уровня и проблемные задания. Обращение к романтизму в вопросах представлено через высказывание учащимся личного мнения о творчестве деятелей культуры XIX в. Задания по теме романтической культуры не выделяются. Таким образом, на пяти страницах последней главы дана характеристика художественной культуры конца XVIII - начала XX в., что свидетельствует о необходимости поверхностного изучения данного вопроса в рамках школьного курса по мнению авторов учебника.

Также для анализа был взят учебник "Всеобщая история. История Нового времени. 1800 – 1900» под ред. Юдовской А. Я. 8 класс¹²⁸. В нём на тему «художественная культура XIX в.» посвящено два параграфа. В первом раскрываются основные особенности романтизма и отражение их в литературе. Содержание параграфа, как и всех в этом учебнике, начинается с вопроса продуктивного уровня. Он способствует концентрации внимания у учащихся и мотивации их к работе. Содержание вопроса предполагает актуализацию знаний, что является примером внутрикурсовых связей.

---

¹²⁸ А. Я. Юдовская Всеобщая история. История Нового времени, 1800 – 1900. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; под ред. А. А. Искендерова. – М.: Просвещение, 2014. – 304 с., [16] л. ил.: ил., карты.

Материал в параграфе логически выстроен. Вначале последовательно изложены особенности романтизма, реализма, натурализма. Их отражение в литературе показано на примере творчества выдающихся деятелей. Цитаты из поэтических сочинений способствует созданию яркого образа у учащихся. Это способствует формированию познавательного интереса у них. Методический аппарат позволяет развить универсальные учебные действия у учащихся. В учебнике есть вопросы и задания после параграфа, которые отражают системно-деятельностный подход. Ученикам предлагается сравнить идейные направления, раскрыть смысл высказывания, проанализировать произведения (дать оценку). Всё это способствует развитию аналитического мышления, познавательных универсальных учебных действий. Подготовка сообщения по предложенной теме помогает развить коммуникативные универсальные учебные действия. При подготовке учащийся будет учиться отбирать нужную информацию, работать с различными источниками, а также развивать свою речь, выступать перед публикой. После параграфа предлагается работа с документом, однако его содержание не относится к периоду романтизма. Дополнительная информация, приведённая далее, не является обязательной, но изложенные факты яркие и запоминающиеся, что также способствует развитию познавательного интереса.

Содержание второго параграфа посвящено развитию живописи и музыки в XIX в., основное внимание которого сосредоточено на творчестве импрессионистов. На особенности романтической культуры каждого направления отведено по одному пункту. Кроме того, иллюстрации картин художников не представлены в учебнике. Методический аппарат схожий, но некоторые типы заданий меняются. Поскольку материал в параграфе объёмный, авторы предлагают задания, направленные на развитие универсальных учебных действий для работы с источниками. Таковыми являются формулирование и запись понятий,

составление теста. Также учащимся предлагается сравнить точку зрения авторов на содержание произведений романтиков и собственную точку зрения. Это способствует развитию критического мышления.

Разнообразен методический аппарат, разработанный для рабочей тетради. Он сконцентрирован на работе с художественными произведениями: отрывки из литературных сочинений, иллюстрации картин. Интересным является задание «представить себя художником». Оно способствует развитию творческих навыков и учащихся, устойчивого интереса к творческой деятельности.

В целом знакомство с работами ведущих деятелей культуры XIX в. помогает воспитать «чувство прекрасного», уважение к достижениям не только России, но и других стран.

В курсе мировой художественной культуры период романтизма изучают в 11 классе. Для анализ был взят учебник «Искусство» 11 класс (базовый уровень) под ред. Даниловой Г. И.¹²⁹ В данном учебнике живописи и музыке романтической культуры посвящены отдельные главы. Учебник рекомендован для общеобразовательных учреждений. В нём представлено множество иллюстраций, а обширный методический аппарат содержит интересные вопросы и творческие задания, которые помогут обобщить и закрепить пройденный материал.

3.2. Возможности использования материалов выпускной квалификационной работы в практической деятельности учителя истории

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который предполагает развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира. При таком

---

¹²⁹ Г. И. Данилова Искусство. 11 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразовательных учреждений/Г. И. Данилова. – М.: Дрофа, 2014. – 368 с.: ил.

подходе ставится и решается основная задача образования — создание условий развития гармоничной, нравственно совершенной, социально активной, профессионально компетентной и саморазвивающейся личности. Самое главное научиться детей учиться. Для этого учащиеся в большей степени должны работать самостоятельно, а учитель только направлять и координировать этот процесс.

Урок по культуре сложен для применения такого подхода в 8 классе. Анализ литературных источников не вызовет затруднений, однако анализ произведений живописи, как правило, даётся учителем. Теме «Художественная культура XIX в.» отводится 2 часа. Поскольку в данном исследовании внимание уделяется только романтизму, в качестве методической разработки будет представлен фрагмент уроков. За основу был взят материал учебника «Всеобщая история. История Нового времени, 1800 – 1900» под ред. Юдовской А. Я.

Технологическая карта урока истории

Тема урока	XIX в. в зеркале художественных исканий. Литература
Тип урока	Комбинированный
Цель урока	Познакомить учащихся с направлениями в культуре XIX в., проследить за их в литературном творчестве.
Образовательные ресурсы	Учебник Всеобщая история. История нового времени 8 класс, Юдовская А. Я., 2016. Рабочая тетрадь к учебнику.
План урока	1. Основные идейные течения XIX в. 2. Романтическая литература. 3. Реалистические тенденции в произведениях
Методы и формы обучения	Методы: наглядный, сравнение документов. Формы: индивидуальная.
Основные понятия	Романтизм, реализм, натурализм

Планируемые результаты		
Предметные	Метапредметные УУД	Личностные УУД
<p>Научатся: проявлять личностные свойства в основных видах деятельности.</p> <p>Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения, применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; определять понятия; устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, развивать умение выделять главное, существенное в изучаемой теме, продолжить формирование умений выполнять познавательные и практические задания на использование элементов причинно-следственного анализа.</p>	<p>Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между объектами. Получать необходимую информацию, аргументировать свою точку зрения, умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем, другими учениками и работать самостоятельно, формирование умений сравнивать, обобщать факты и понятия; развитие у учащихся самостоятельности; развитие внимательности при поиске ошибок. Раскрывать социальный смысл революции в естествознании. Давать оценку достижениям художественной культуры.</p> <p>Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей.</p> <p>Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия; овладение приемами контроля и самоконтроля.</p>	<p>Проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в решении проблемных заданий всей группой; выражают положительное отношение к процессу познания; адекватно понимают причины успешности/неуспешности учебной деятельности. Воспитание чувства само- и взаимоуважения; воспитание интереса к истории как науки.</p>

Организационная структура урока

Этапы урока	Время	Обучающие и развивающие, компоненты, задания и упражнения	Деятельность учителя	Деятельность учащихся	Формы организации взаимодействия	Универсальные учебные действия (УУД)
I Мотивация	2	Эмоциональная, психологическая и мотивационная подготовка учащихся к усвоению изучаемого материала	Создаёт условия для возникновения у обучающихся внутренней потребности включения в учебную деятельность, уточняет тематические рамки. Зачитывает стихотворение Джю Леопарди	Слушают, называют тему урока	Фронтальная	Личностные: стремятся хорошо учиться и сориентированы на участие в делах школьника; правильно идентифицируют себя с позицией школьника Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель..
II. Актуализация знаний	7	Беседа по изученному материалу	Какие исторические события, произошли в к. XVIII – н. XIX в.	Отвечают на вопросы	Фронтальная работа	Регулятивные: обнаруживают и формулируют выводы

<p>III. Изучение нового материала</p>	<p>15</p>	<p>Работа с текстом¹³⁰</p>	<p>Постарайтесь найти в описании столь разных героев нечто общее (внешность, особенности характера, поведение)</p>	<p>Читают, анализируют</p>	<p>Индивидуальная</p>	<p>Личностные: проявляют интерес к новому учебному материалу; выражают положительное отношение к процессу познания. Познавательные: извлекают необходимую информацию; дополняют и расширяют имеющиеся знания; ориентируются в своей системе знаний: самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи; отбирают необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных.</p>
---	-----------	---	--	--------------------------------	-----------------------	--

---

¹³⁰ Приложение 11

Заключение

Начало XIX в. ознаменовано изменениями во многих областях общественной жизни. Они были связаны не только с естественным развитием, но произошедшей революцией во Франции и распространением её идей по всему миру, деятельностью Наполеона Бонапарта, способствовавшей разрушению Старого порядка и утверждению нового строя. Не всегда это проходило мирным путём. Империя Наполеона была образована в результате военных действий. Кроме того, по всей Европе прокатились волны революционных движений, начиная с 1820 г. Ответом на произошедшие изменения стало возникновение романтической культуры. Она стала результатом серьезного кризиса общественного сознания, который развивался в недрах идеологии Просвещения, кризиса феодальных отношений и зарождения буржуазного общества. Исследователи отмечают, что «первой ласточкой» этого кризиса стали идеи Ж. Ж. Руссо, английских и французских сентименталистов и немецкого движения «бури и натиска». Однако романтизм как идеология, значимое общественное явление и направление в искусстве возник уже после Французской революции.

Романтический тип сознания, специфическое мироощущение, выразился в эстетических теориях и художественной практике романтиков и в каждой стране имел свою специфику. Несмотря на множество «локальных» романтизмов, художественное сознание романтической эпохи характеризуется общими чертами, отличается особым типом чувствования, инвариантным для романтиков. Романтическое мироощущение в полной мере проявило себя в развитии искусства.

В качестве основных черт романтического искусства можно признать отвращение к «мещанской» буржуазной действительности, отказ от принципов рационализма эпохи Просвещения и классицизма, недоверие к культу разума, бывшему значимым на предшествующем этапе развития

общественного сознания. В противоположность идеалам классицизма романтики выдвигали новых героев – индивидуалистов, мятежников враждебных среде, которая их окружает. Эти герои следуют порывам безудержных страстей и презирают холодный рассудок.

Основой искусства романтики провозгласили творческое воображение, эмоции художника, его субъективизм, значимый как элемент человеческого духа. Сюжетами они избирали необычные, исключительные события, происходившие в такой же необычной обстановке. Локациями этих событий становились фантастически преображенные декорации средневековья, в странах мало затронутых новым порядком, в тот момент (Греция, Испания, Италия), либо заморские экзотические края.

Романтизм никогда не был однородным. Консервативный романтизм находил вдохновение в декорациях средних веков: католицизма, рыцарских идеалов. Во Франции это – Шатобриан и Виньи, в Англии – поэты «озерной» школы (Соути, Вордсворт, Кольридж), в Германии – Новалис, Арним, Brentano, художники-назарейцы и др.

Романтизм демократического толка выражал мечты о лучшем будущем, отвергая современность, либо, подыскивая в прошлом, параллели своим демократическим идеалам. Романтики этого направления искали народные нравственные и эстетические идеалы. Романтизм расширил круг тем доступных для искусства, совершенствовал художественные средства и образы. Было введено много нового в практику искусства: психологизм, учитывающий индивидуальность, фольклор и народное искусство, национальный колорит разных стран. Находясь в поисках нравственной и художественной правды, многие великие поэты и художники преодолевали романтизм своей молодости и переходили на позиции реализма в искусстве. Это случилось с Байроном и Пушкиным, Гейне и Лермонтовым, с Констеблем и Жерико, которые начинали как романтики.

Романтическое искусство обнажило и глубоко раскрыло бесчеловечность системы общественных отношений, характеризующихся всепоглощающей жадной наживы и властью золота, всеобщей продажностью и индивидуалистическим эгоизмом. Оно выдвинуло высокий гуманистический идеал и учило быть верным ему, вопреки чуждой, неумолимо разбивающей его действительности, вопреки трудностям, стоящим на пути его реального осуществления. Оно воспело высоту, силу, могущество человеческого духа. Оно умело мечтать о красоте и счастье людей, отлетая в мечтах от низменных свойств реальности и воспитывая в людях человечность. Оно призывало к любви и самоотверженности, учило состраданию несчастьям, сочувствию горю. Оно боролось за мир, счастье и свободу народов.

Но романтическое искусство могло вести не только вперед, а и назад. Ему были неведомы объективные законы общественного развития, реальные пути изменения истории, силы, способные на деле, а не в мечтах уничтожить капитализм. Мировоззрение романтиков было идеалистическим и утопическим (материалистические тенденции у отдельных представителей были скорее не правилом, а исключением). Мечтая о будущем отдаленном, они неспособны были реально сотворить ближайшее. Поэтому их мечты нередко оставались бесплодными, их гуманизм — абстрактным, их активность оборачивалась пассивностью, их прекраснодушие могло становиться помехой в реальной революционной борьбе, а их призывы к единству, любви, самоотверженности могли приобретать реакционный общественный смысл.

Эпоха романтической культуры ознаменовалась расцветом литературы, одним из отличительных свойств которой было увлечение общественными и политическими проблемами. Пытаясь постичь роль человека в происходящих исторических событиях, писатели-романтики тяготели к точности, конкретности, достоверности. В то же время действие

их произведений часто разворачивается в необычной для европейца обстановке – например, на Востоке и в Америке, или, для русских – на Кавказе или в Крыму. Так, романтические поэты – по преимуществу лирики и поэты природы, и потому в их творчестве (впрочем, так же, как и у многих прозаиков) значительное место занимает пейзаж – прежде всего, море, горы, небо, бурная стихия, с которой героя связывают сложные взаимоотношения. Природа может быть сродни страстной натуре романтического героя, но может и противостоять ему, оказываясь враждебной силой, с которой он вынужден бороться. Необыкновенные и яркие картины природы, жизнь, быт и нравы далеких стран и народов – также вдохновляли романтиков. Они искали черты, составляющие первооснову национального духа. Национальная самобытность проявляется, прежде всего, в устном народном творчестве. Отсюда интерес к фольклору, переработка фольклорных произведений, создание собственных произведений на основе народного творчества. Развитие таких жанров, как исторический роман, фантастическая повесть, лиро-эпическая поэма, баллада – заслуга романтиков.

Романтизм в изобразительном искусстве во многом опирался на идеи философов и литераторов. В живописи, как и в других видах искусства, романтиков привлекало всё необычное, неизведанное, будь то дальние страны с их экзотическими обычаями и костюмами (Делакруа), мир мистических видений (Блейк, прерафаэлиты) и волшебных грёз (Рунге) или мрачные глубины подсознания (Гойя). Источником вдохновения для многих художников стало художественное наследие прошлого: Древний Восток, Средневековье и Проторенессанс (назарейцы, прерафаэлиты). В противоположность классицизму, возвеличившему ясную силу разума, романтики воспевали страстные, бурные чувства, захватывающие человека целиком. Ранее всего откликнулись на новые веяния портрет и пейзаж, которые становятся излюбленными жанрами романтической живописи.

Если в литературе и живописи романтическое направление в основном завершает свое развитие к середине XIX столетия, то жизнь музыкального романтизма в Европе гораздо продолжительнее. Музыкальный романтизм как направление сложился в начале XIX века и развивался в тесной связи с различными течениями в литературе, живописи и театре. В качестве основной проблемы романтической музыки выдвигается проблема личности, причем в новом освещении – в ее конфликте с окружающим миром. Тема одиночества – одна из основных в музыкальном романтизме. Очень часто с ней связана мысль о творческой личности: человек одинок, когда он является именно незаурядной, одаренной личностью. Артист, поэт, музыкант – излюбленные герои в произведениях романтиков («Любовь поэта» Шумана, симфоническая поэма Листа «Тассо»). Внимание к чувствам приводит к смене жанров – господствующее положение приобретает лирика, в которой преобладают образы любви. Настоящим открытием композиторов-романтиков стала тема фантастики. Музыка впервые научилась воплощать сказочно-фантастические образы чисто музыкальными средствами. Подобно поэтам-романтикам, которые за счет фольклора обогащали и обновляли литературный язык, музыканты широко обращались к национальному фольклору – народным песням, балладам, эпосу (Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, И. Брамс, Б. Сметана, Э. Григ и др.). Благодаря возможности наиболее полно выразить состояние души музыка в эпоху романтизма заняла ведущее место в системе искусств.

Богатый материал по теме романтической культуре открывает широкие возможности для использования его в школьных курсах истории и мировой художественной культуры. Рассмотрение вопросов культуры предоставляет большие возможности для культурной самоидентификации личности учащегося. На уроках учащиеся узнают о различных стилях и направлениях, господствовавших в разные века. Изучение памятников

культуры: чтение произведений (отрывков), описание картин, скульптур, архитектурных сооружений – оказывает сильное эмоциональное воздействие. Школьники учатся воспринимать эстетику объектов, сопереживать героям произведений. У них развивается устойчивый интерес к творческой деятельности. Важное значение имеет не только уважительное отношение к культурному наследию России и мира, но и сохранение, реставрация памятников. На уроках по культуре, в частности по романтизму происходит эстетического вкуса и художественного мышления учащихся.

В итоге романтизм XIX в. не стал только достоянием историков искусства. Романтическое поэтическое воображение, устремленность к мечте, резкие и неожиданные контрасты, в которых сочетаются вдохновенный пафос и нежная идиллия, дерзкая ирония и гротескная карикатура – оживает вновь и вновь уже в контексте реалистического искусства и на новых и новейших этапах его развития.

Романтизм сильно раздвинул границы и обогатил возможности художественного познания мира. Без учета и использования его достижений невозможен был бы новый этап развития реализма в XIX веке с его величайшими вершинами. Наследие романтического искусства как прямо, так и косвенно питает также, в числе других истоков, и развитие искусства социалистической эпохи.

Источники

1. Байрон Дж. Г. Паломничества Чайльд-Гарольда. – М.: Эксмо, 2018. – 224 с.
2. Берлиоз Г. "Фантастическая симфония" [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=f_t8_HOFdjo
3. Вагнер Р. Опера «Парсифаль» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=azgQPcQfcWs>
4. Вакенродер В.-Г. Фантазии об искусстве / В.-Г. Вакенродер. - М., - Искусство. - 1977. – 263 с.
5. Верди Дж. Опера «Дон Карлос» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.operahd.ru/ru/opera/don-carlos/moscow>
6. Вордсворт У. Лирические баллады. – М.: Изд. РГГУ, 2011. – 264 с.
7. Гойя-и-Лусиентес Франсиско Хосе де: 1746-1828/ ред. М. Гордеева, Д. Перова. – М.: Директ-Медиа: Изд. дом «Комсомольская правда», 2010. – 48 с.: ил.
8. Государственный Эрмитаж: Альбом/ Авт. альбома В. Левинсон-Лессинг. – 5-е изд., перераб. – Л.: Аврора, 1969. – 49 л.
9. Россини Дж Опера «Вильгельм Телль» [Электронный ресурс]. URL: <https://iskusstvo-zvuka.livejournal.com/152867.html>
10. Жерико о себе и современники о нём: Сб./ Сост., предисл. И коммент. В. Н. Прокофьева. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 128 с.: ил.
11. Кольридж С. Т. Избранные труды. М.: Искусство, 1987. – 353 с.
12. Мендельсон Ф. Избранные сочинения для фортепиано/под ред. Ройзмана Л.И. – М.: Музыка, 1967. – 81 с.
13. Наполеон Бонапарт Максимы и мысли узника Светой Елены / Пер. с фр. С. Искюля. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. – 180 с.
14. Новалис. Генрих фон Офтердинген. Фрагменты. Ученики в Саисе. – М.: Евразия, 2000. – 240 с.
15. Сервантес М. де Дон Кихот. – М.: Эксмо, 2014. – 736 с.
16. Шлегель К. В. Ф. фон. Сочинения. Философия жизни. В пятнадцати лекциях читанных в Вене в 1827. – СПб.: Издательский проект «Quadrivium», 2015, - 816 с.
17. Шлегель К. В. Ф. фон Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. — М.: Искусство, 1983. – 479 с.

Литература

1. Алпатов М. В. Всеобщая история искусств: В 3-х томах. — М.-Л.: Искусство, 1948—1955.

2. Амшинская А.М. В.А. Тропинин. / А.М. Амшинская. - М.,- Искусство, - 1976.-151 с.
3. Анкудинов К. Н. К вопросу о содержании методологического концепта «романтизм после романтизма»// Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: филология и искусствоведение [Электронный ресурс]. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19092490>
4. Английский романтизм. Главы из курса лекций РГГУ. Английская литература XIX века. Английский романтизм // Литература Западной Европы XIX века. [Электронный ресурс]. URL: <http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/rggu-anglijskaya-literatura/anglijskij-romantizm.htm>
5. Берковский Н. Лекции по зарубежной литературе. Лекция 1. Немецкий романтизм. Иенские романтики // Литература Западной Европы XIX века. [Электронный ресурс]. URL: <http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/berkovskij-lekcii/lekcija-1.htm>
6. Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: <https://bigenc.ru/philosophy/text/2120919>
7. Болтовская Л. Н. Новалис как христианский поэт и мыслитель / Л.Н. Болтовская // Христианское чтение. – Спб.: Изд. СПДА, 2018. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novalis-kak-hristianskii-poet-i-myslitel>
8. Ботникова А. Б. Немецкий романтизм – диалог художественных форм/ А. Б. Ботникова. – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2004. – 337 с.
9. Вайнштейн О. Интеллектуальный романтизм Новалиса // Постнаука [Электронный ресурс] URL: <https://postnauka.ru/video/50670>
10. Вайнштейн О.Б. Язык романтической мысли. О философском стиле Новалиса и Фридриха Шлегеля. / О.Б. Вайнштейн. – М.: Изд-во РГГУ. - 1994. - 80 с.
11. Вакенродер В.-Г. Фантазии об искусстве / В.-Г. Вакенродер. – М.: Искусство, 1977. – 263 с.
12. Ванслов В. В. Эстетика романтизма. – М.: Искусство, 1966. – 403 с.
13. Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс.: учеб. для общеобразоват. организаций. – М.: Дрофа, 2014. – 256 с.: ил.
14. Всеобщая история искусств: в 6-ти томах./ Под ред. Чегодаева А.Д. – М.: «Искусство» 1956 – 1966.
15. Габитова Р. М. Философия немецкого романтизма (Фр. Шлегель. Новалис). – М.: Наука, 1978. – 288 с.

16. Гайм Р. Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума пер. с нем. В. Неведомского, под ред. В. Ю. Быстрова; вступ. ст. Ю. В. Перова. - СПб.: Наука, 2007. – 893 с.
17. Гегель Г. Сочинения: в 14-ти томах. — М.: Гос. соц.-эконом. Изд., «Полиграфкнига», 1940.
18. Гура В. А. Секуляризация в исторических судьбах Европы // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. — СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2012. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sekulyarizatsiya-v-istoricheskikh-sudbah-evropu>
19. Давыдова М. А. Джакомо Мейербер. Его жизнь и музыкальная деятельность. / М.А. Давыдова. – М.: Директ-Медиа, 2014, - 79 с.
20. Данилова Г. И. Искусство. 11 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразовательных учреждений/Г. И. Данилова. – М.: Дрофа, 2014. – 368 с.: ил.
21. Державин К. Н. Дидро и энциклопедисты // История французской литературы. — М.-Л.: Гос. изд. художественной литературы, 1946. – 481 с.
22. Дмитриев А.С. В.-Г. Вакенродер и ранние немецкие романтики // Вакенродер В.-Г., Фантазии об искусстве. – М.: Искусство, 1977. - С. 9-25
23. Джураинский А. Н. История педагогики и образования в 2 ч. – М. Юрайт, 2018. – 432 с.
24. Дмитриев А.С. В.-Г. Вакенродер и ранние немецкие романтики // Вакенродер В.-Г., Фантазии об искусстве. – М., - 1977. - С. 9-25
25. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм: проблемы эстетики. - М.: Наука, 1978. — 208 с.
26. Жизненный и творческий путь Джузеппе Верди // Musike. Музыкальная литература зарубежных стран [Электронный ресурс] URL: <http://musike.ru/index.php?id=85>
27. Жизненный и творческий путь Рихарда Вагнера // Musike. Музыкальная литература зарубежных стран [Электронный ресурс] URL: <http://musike.ru/index.php?id=79>
28. Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мистика. - СПб.: Аксиома, 1996 – 232 с.
29. История французской литературы. В 4 томах – М.: Академия наук СССР, 1946 -1963.
30. Казакова И. Б., Полякова О. Л. Анималистика в живописи и литературе эпохи романтизма // Вестник Нижегородского

- университета им. Н. И. Лобачевского. Филология. – Нижний Новгород: изд. НУ, 2011 - № 6.(2) – С. 232-236.
31. Калинин Л. А. О «Споре факультетов» // Иммануил Кант. Спор факультетов/Пер.с нем. Ц. Г. Арзаканяна, И. Д. Концева, М. И. Левиной; Отв. Ред. Л. А. Калинин. – Калининград: Изд. КГУ, 2002. – 286 с.
32. Кессиди Ф. От мифа к логосу: Становление греческой философии. – СПб.: Алетейя, 2003. — 360 с.
33. Киргетова В. Аллегии в творчестве Уильяма Тернера // Artifex. [Электронный ресурс] URL: <https://artifex.ru/живопись/уильям-тёрнер/>
34. Кожина Е. Ф. Романтическая битва: очерки французской романтической живописи 1820 гг. – Л.: Искусство, 1969. – 272 с.: ил.
35. Колесникова Т. С. Европейская повседневная культура 19 века // Аналитика культурологии. – Тамбов: Изд. ТГУ им. Г. Р. Державина, 2010. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskaya-povsednevnyaya-kultura-19-veka>
36. Коллингвуд. Р. Дж. Идея истории. Автобиография. / Р. Дж. Коллингвуд. – М.: Наука, 1980. – 488 с.
37. Концепция нового учебно-методического комплекса по всемирной истории: проект [Электронный ресурс]. URL: <https://docplayer.ru/25918873-Proekt-koncepcii-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-vseobshchey-istorii-oglavlenie.htm>
38. Кривцун. О.А. Эстетика. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 549 с.
39. Курскова Г. Ю. Учение о государстве и праве И. Канта // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». – М.: РГГУ, 2014. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uchenie-o-gosudarstve-i-prave-i-kanta-1>
40. Лиштанберже А. Рихард Вагнер как поэт и мыслитель : [Перевод] / А. Лиштанберже. – М.: ТОО «Алгоритм», 1997., 1997. - 477 с
41. Ловерьня-Ганьер К. История французской литературы III. Литературные формы и жанры // Литература Западной Европы XIX века. [Электронный ресурс]. URL: <http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/lovernua-ganer-francuzskaya-literatura/literaturnye-formy-i-zhanry.htm>
42. Маймин Е. А. О русском романтизме. Книга для учителя / Е.А. Маймин. – М.: Просвещение, 1975. – 240 с.

43. Михайлов А. В. Эстетические идеи немецкого романтизма / А.В. Михайлов // Эстетика немецких романтиков. – М.: Искусство, 1987. С.7-43.
44. Некрасова, Е. А. Романтизм в английском искусстве: очерки / Е.А. Некрасова. – М.: Искусство, 1975. – 255 с.
45. Никонова Н. Е. В. А. Жуковский и немецкие художники: от К. Д. Фридриха к назарейцам. Статья вторая / Н.Е. Никонова // Вестн. Том. гос. ун-та, 2013. - № 372. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/v-a-zhukovskiy-i-nemetskie-hudozhniki-ot-k-d-fridriha-k-nazareytsam-statya-vtoraya>
46. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2010/12/19/obrstandart-site-dok.html> (дата обращения: 05.06.2019)
47. Петрова С. История одного шедевра: «Свобода, ведущая народ» Делакура / С. Петрова // Дилетант. 31.03.2017. [Электронный ресурс] URL: <https://diletant.media/articles/34992017/>
48. Познанская А. Прерафаэлиты: цель искусства, художники, задачи, картины // Художник Илья Клейнер [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ikleiner.ru/lib/preraf/>
49. Прокофьев В. Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. – М.: Искусство, 1986. – 360 с.
50. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4. От романтизма до наших дней / Пер. с ит. С. Мальцевой; Науч. Ред. Э. Соколов. – Спб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. – 880 с.
51. Романтизм в музыке. // Musike. Музыкальная литература зарубежных стран [Электронный ресурс] URL: <http://musike.ru/imk/19th-century/romanticism/music>
52. Соловцова Л. А. Джузеппе Верди / Л. А. Соловцова. – 4-е изд. – М.: Музыка, 1986. – 397 с.
53. Степанова А. А. К вопросу о специфике эстетического сознания в эпоху романтизма / А. А. Степанова // Вестник РУДН, серия Литературоведение. Журналистика, 2012. - № 4. – С. 5-14.
54. Творчество Роберта Шумана как новый этап в развитии музыкального романтизма // Musike. Музыкальная литература зарубежных стран [Электронный ресурс] URL: <http://musike.ru/index.php?id=71>

55. Толковый словарь Ушакова / под. ред. Д. Н. Ушакова // 1940.
[Электронный ресурс]. URL:
<http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1011558>
56. Токарева Г. А. Романтизм и романтический тип сознания // Литература Западной Европы XIX века. [Электронный ресурс]. URL:
<http://www.kamgu.ru/publications/Tokareva>
57. Условия развития русской литературы. Литература и искусство 1789-1871. Энциклопедия // Литература Западной Европы XIX века. [Электронный ресурс]. URL: <http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/1789-1871-enciklopediya/rossiya.htm>
58. Франк С. Л. Достоевский и кризис гуманизма // Франк С. Л. Русское мировоззрение. — СПб.: Наука, 1996. — 736 с.
59. Хренов Н. А. Культурологический аспект художественного процесса XX в. // Современное искусствознание. Методологические проблемы. — М.: Наука, 1994. — 448 с.
60. Чугунов Д. А. Немецкая литература начала XIX века. Романтизм // Литература Западной Европы XIX века. [Электронный ресурс]. URL:
<http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/chugunov-nemeckaya-literatura-nachala-xix/romantizm-kak-napravlenie.htm>
61. Шикина А. Н. Культурфилософия романтизма / А.Н. Шикина // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. - 2014. - № 1. — С.218-221.
62. Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800 – 1900. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; под ред. А. А. Искендерова. — М.: Просвещение, 2014. — 304 с., [16] л. ил.: ил., карты.