

**От дружной ветки отлучённый,
Скажи, листок уединённый,
Куда летишь: «Не знаю сам;
Гроза разбила дуб родимый;
С тех пор по долу, по горам,
По воле случая носимый,
Стремлюсь, куда велит мне рок,
Куда на свете всё стремится,
Куда и лист лавровый мчится,
И лёгкий розовый листок.**

«Листок»

**Василий Андреевич
Жуковский**

Тема исследования: *Особенности русского романтизма первой половины XIX века*

- Цель исследования: определить характерные черты русского романтизма первой половины XIX века в русской культуре
- Задачи:
  - проследить начало и развитие романтизма в русской культуре: литература, живопись
  - Опираясь на источники и наблюдения, а также на промежуточные выводы, сделать окончательный вывод о содержании русского романтизма, его характерных чертах и влиянии на дальнейшее развитие русской культуры

РОМАНТИЗМ

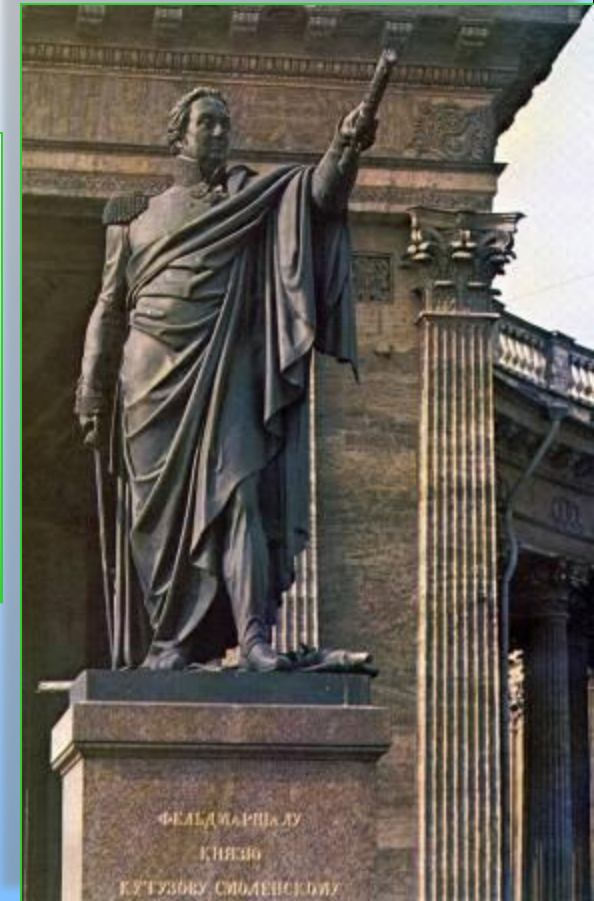
- особый вид мировоззрения, одновременно – художественное направление, сложившееся в начале 19 в. и получивший широкое распространение как направление в искусстве и литературе большинства стран Европы, в том числе и России***

Главными событиями русской истории начала 19 века явились Отечественная война 1812 года и восстание декабристов в 1825 г., оказавшие огромное влияние на весь ход художественного развития России и определившие круг вопросов и тем и вопросов, волновавших русских романтиков.

**Памятник
М.Б.Барклаю-Де-Толли.
Скульптор Б.И.
Орловский,
Архитектор В.П.
Стасов.
1829-1837**

**Памятник
М.И.Кутузову.
Скульптор Б.
И.Орловский
Архитектор
В.П.Стасов.
1829-1837**

Особый интерес к личности, её отношение к окружающей действительности, мучительный поиск идеала

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНО
в романтизме

реальному миру, обыденности, серости и скуке.

Художник-романтик не ставит перед собой задачи точно воспроизвести реальную действительность. Для него важнее высказать своё отношение к действительности, создать свой образ мира, часто по принципу контраста с реальной жизнью, чтобы через этот вымысел и контраст донести до читателя и **СВОЙ ИДЕАЛ и СВОЁ НЕПРИЯТИЕ ОТРИЦАЕМОГО МИРА**

*Давно отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта:
Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землёй,
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья –
И зло наскучило ему.*

Михаил Юрьевич Лермонтов.
Поэма «Демон»

*Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землёй,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснились толпой;
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Не знал ни злобы, ни сомненья,
И не грозил уму его
Веков бесплодных ряд унылый...
И много, много... и всего
Припомнить не имел он силы!*

История Тамары в поэме Лермонтова «Демон» подчинена главной задаче – воссоздать «дух беспокойный», дух демона, передать в космических образах трагедию современного человека, и, наконец, отношение самого поэта к действительности:

...Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить...

ПРОТЕСТ против мелочности и пошлости, бездуховности и пустоты ярко выражен в авторской позиции. Ярко, глубоко, напротив, звучит тема одиночества, вечного изгнания, так как в мире, который отрицает художник мыслящему, страдающему существу нет места. Герой сам обрекает себя на вечное изгнание, вечную непонятость. В поэме «Демон» главный герой признаётся:

Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,
Чья мысль душе твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне.
Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит;
Я бич рабов моих земных,
Я царь познания и свободы,
Я враг небес, я зло природы...

Поэма 1839 года «Мцыри» - одно из главных произведений Лермонтова. Проблематика поэмы связана с центральными мотивами его творчества: темой свободы и воли, темой одиночества и изгнания, темой слияния героя с миром, с природой, темой Земли и Неба.

Мцыри – монах- послушник – яркий символ романтического героя. Он вступает в конфликт с окружающей средой. Перед читателем - могучая личность, бросающая вызов. Действие разворачивается на Кавказе среди вольной и могучей природы, родственной душе героя, который ценит свободу превыше всего, не принимает жизнь «вполсилы»:

...Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б смог...

Свобода для юноши – высшее благо, и три дня на воле стали истинной жизнью:

Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил – и жизнь моя
Без этих трёх блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.

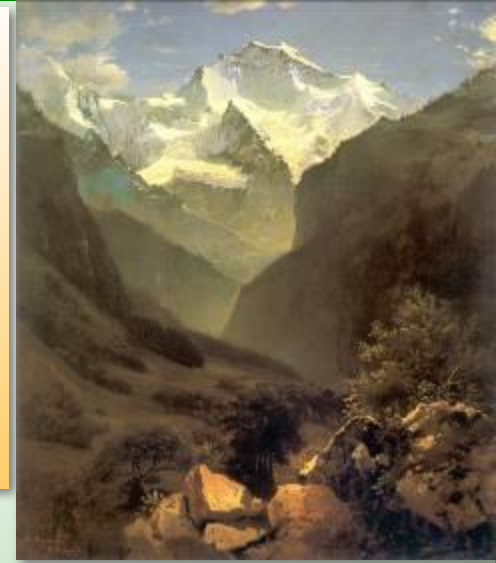
Любовь к свободе так велика, что герой предпочитает смерть жизни в заточении, пусть добровольно:

Меня могила не страшит,
Там, говорят, страданье спит
В холодной вечной тишине...

Романтизм связана с обновлением жанров (в отличие от эпохи классицизма и сентиментализма). Происходит формирование:

Особенности русского романтизма:

- ◆ Мотив вольнолюбия и борьбы
- ◆ Усиленное социальное звучание и психологическая напряжённость
- ◆ Активное развитие лирики

- Исторического романа
- Лиро-эпической поэмы
- Фантастической повести
- Бурное развитие лирики

Истоки русского романтизма:

- Влияние немецкого романтизма (Гёте, Шиллер, Гофман), английского и французского романтизма (Байрон, Шатобриан)
- Мистицизм, философия, противопоставление «дневного» и «ночного» мира, разлад личности и общества, проблема «сильной личности» и «естественного человека»

*Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино, - печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.*

*Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и
страдать;*

*И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть - на мой закат
печальный*

Блеснет любовь улыбкою прощальной.

А.С. Пушкин. Элегия

Обратим внимание: именно у Пушкина лирический герой всегда полон жизненного оптимизма – он верит, что его на склоне лет ещё посетит любовь и творческое вдохновенье.

Предельная откровенность, «исповедь сердца», страдание, мечтательность, мысли о неизбежности ухода в другой мир, одиночество, трагизм существования – всё это характеризует лирику поэтов-романтиков первой половины XIX века

Упадок духа и глубокая скорбь отвергнутой любви высказываются в «Воспоминаниях» (1815 году). В это время произошел в Батюшкове поворот в сторону пессимизма и разочарования жизнью, от которого Константин Николаевич Батюшков искал убежища в религиозном чувстве.

Мой гений
О память сердца! Ты сильнее
Рассудка памяти печальной
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальней.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милый, незабвенной
Повсюду странствует со мной.
Хранитель гений мой – любовью
В утеху дан разлуке он:
Засну ль? Приникнет к изголовью
И усладит печальный сон.

Русский романтизм, это, конечно, в первую очередь, лирика: любовная, гражданская, вольнолюбивая. Лирический жанр как никакой другой позволял выразить то настроение, которое было порождено противоречием между мечтой и реальностью, полётом, устремлённостью к светлому идеалу и повседневностью, скукой.

Русский романтизм – это ранняя лирика А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, стихотворения К. Батюшкова и Д. Давыдова, баллады В. А. Жуковского,

Русский романтизм:
действительно получает широкое распространение и оказывает заметное влияние не только на русскую культуру. Он входит в историю мировой культуры как «золотой век» русской поэзии

Истоком послужила
Отечественная война
1812 года и восстание
декабристов, 1825 года

Поэт-романтик отстаивает
**СВОЙ ИДЕАЛ и СВОЁ
НЕПРИЯТИЕ
ОТРИЦАЕМОГО МИРА**

Изображение
исключительного героя в
исключительных
обстоятельствах

Лирика романтизма это - **ПРОТЕСТ** против мелочности и пошлости, бездуховности и пустоты. Ярко, глубоко, звучит тема одиночества, вечного изгнанничества, так как в мире, который отрицает художник, мыслящему, страдающему существу нет места.

Рассмотрим, как проявляются черты романтизма в живописи.

А.К. Саврасов. Вид на Кремль с Крымского моста. 1850 г.

Перед нами необычный пейзаж: видно, что собирается гроза: и гроздящиеся зловещие тучи (цвет от бело-жёлтого до серо-чёрного), и гнущиеся под порывами ветра деревья и кусты (цвет тёмно-зелёный), и цвет земли (от тёмно-зелёного до светло-жёлтого) – всё цветовое решение построено на контрасте. Фигура женщины, чья одежда подхвачена ветром.

Всё- выражение необычности. Вспомним: романтизм – изображение исключительного.

Когда смотришь на
портреты
**Ореста Адамовича
Кипренского**

(1782—1836),
то кажется, что видишь
свободных людей:
так ясен их взгляд,
так непринужденны
их позы.

Никому из его
современников
не удалось

так выразить это ощущение

**Совсем не зная
истории
России, только
по этим
портретам
можно сказать,
что в стране
наступила
новая эра. В
лицах есть
несомненное
чувство
независимости,
даже личной
свободы**

Портрет полковника
Е.В. Давыдова. 1809 г

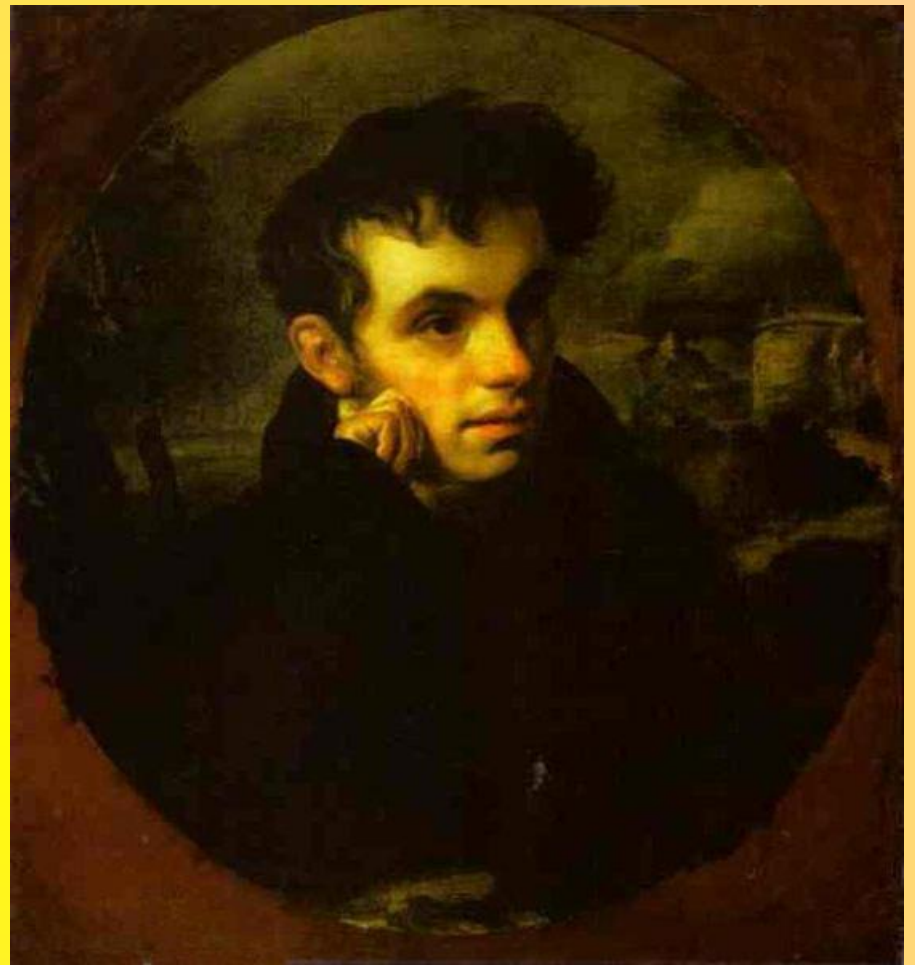
Девочка в маковом венке
с гвоздикой в руке. 1819 г

Портрет А.А. Челищева.
1808- 1809 гг

**В отвлеченности этих
аллегорических
сочинений и весельи
вакхических сцен
есть стремление
подняться над
обыденной
жизнью, сотворить
образы особой,
внебытовой, чистой
красоты.**

Портрет А.С. Пушкина.
1827 год

Портрет В.А. Жуковского
1819 год

Портрет В. А. Жуковского имеет меланхолическое выражение. Поэт представлен в задумчивости; местоположение дико и мрачно; на небе ночь, и в облаках виден отсвет луны»

Портрет Пушкина

Сам поэт высоко ценил
работу Кипренского.

Увидев картину, он
откликнулся
экспромтом:

*Любимец моды
легкокрылой,
Хоть не британец, не
француз,
Ты вновь создал,
волшебник милый,
Меня, питомца чистых
муз, —
И я смеюсь над могилой,
Ушед навек от смертных
уз.
Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне
льстит.*

Портрет В. А. Жуковского

во многом выражает собой
стилистику эпохи
романтизма.

Мотивы меланхолического
мечтания вблизи руин,
слияния с бурными
стихиями
природы близки темам
творчества самого
Жуковского. Теплые,
красноватые
тона лица даны через
энергичное сопоставление
света и тени. Мечтательное
лицо молодого поэта
многозначительно
оттеняется грозowymi
сине-серыми
тучами, закрывающими
небо, и сумрачным
пейзажем, где вдали
темнеют развалины замка.

Проведённое исследование по теме

Особенности русского романтизма первой половины XIX века

Позволяет сделать окончательный вывод:

Русский романтизм, имея сходные с европейским общие черты, отличается национальным своеобразием:

- Особый интерес к внутреннему миру человека, глубокий психологизм**
- Мучительный поиск идеала**
- Противопоставление жажды борьбы, неустойчивости, стремление к возвышенному серой действительности, скуке и однообразию**
- Протест против пошлости, бездуховности**

Русский романтизм дал мировой культуре беспримерные, нетленные образцы высокого искусства.

Результаты данного исследования могут быть использованы на уроках литературы при изучении русской литературы, истории и культуры первой половины XIX века