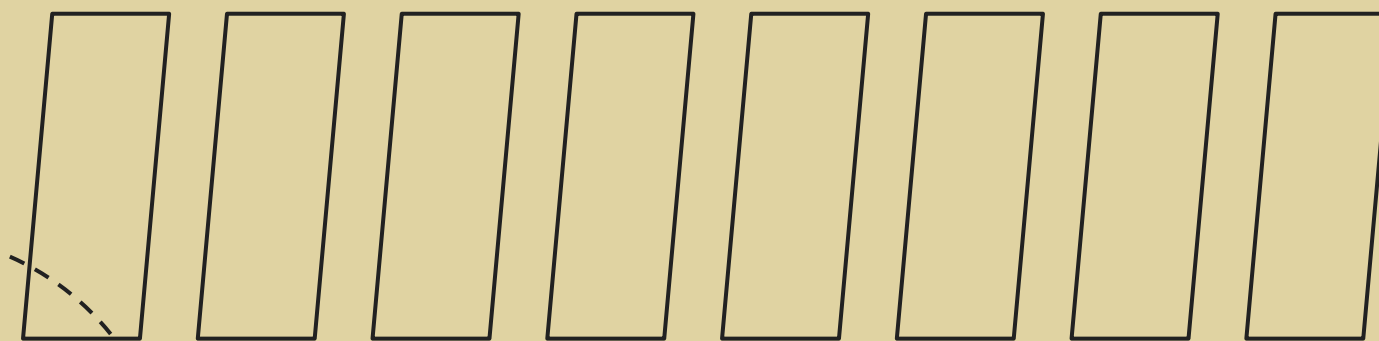

Художественный мир романтизма

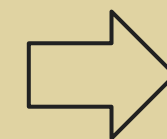
Мир сильных чувств, свободы и мечты в
литературе и искусстве.

Почему возник романтизм?

Романтизм родился в эпоху революций, войн и перемен, когда люди всё чаще сомневались в силе одного лишь разума и искали опору в чувствах, истории, природе и внутренней свободе.

Основные черты романтизма

01

Романтизм строится на сильных переживаниях: радости, тоске, тревоге и восторге. Автор показывает мир через личное чувство героя, а не через холодное описание.

02

Для романтических произведений важны контрасты: мечта и реальность, одиночество и общество, свобода и зависимость. Такой приём делает сюжет напряжённым и драматичным.

03

Романтики любят символы, необычные образы и мотивы пути, тайны и судьбы. Их произведения часто оставляют ощущение недосказанности и внутренней борьбы.

Романтический герой

Один против мира

Романтический герой чувствует себя не похожим на других и не принимает привычную жизнь. Он часто одинок, горд и очень остро переживает своё несогласие с миром.

Стремление к идеалу

Такой герой ищет высокий смысл, недостижимую мечту или истинную свободу. Он может быть поэтом, странником, изгнанником или бунтарём, который не мирится с обыденностью.

Как природа говорит о чувствах героя

Буря

Гроза и шторм передают тревогу, внутреннее напряжение и столкновение человека с мощной стихией. В такие моменты герой особенно ясно ощущает свою уязвимость.

Горы и скалы

Высокие и суровые пейзажи подчёркивают величие мира и силу человеческого переживания. Они помогают показать стремление героя к свободе и высоте.

Ночь и луна

Ночная природа в романтизме связана с тайной, мечтой и размышлением. Лунный свет создаёт тихое, немного печальное настроение и усиливает чувство одиночества.

Море

Море у романтиков часто становится образом свободы, бесконечности и риска. Его движение напоминает о неустойчивости чувств и о переменчивости человеческой судьбы.

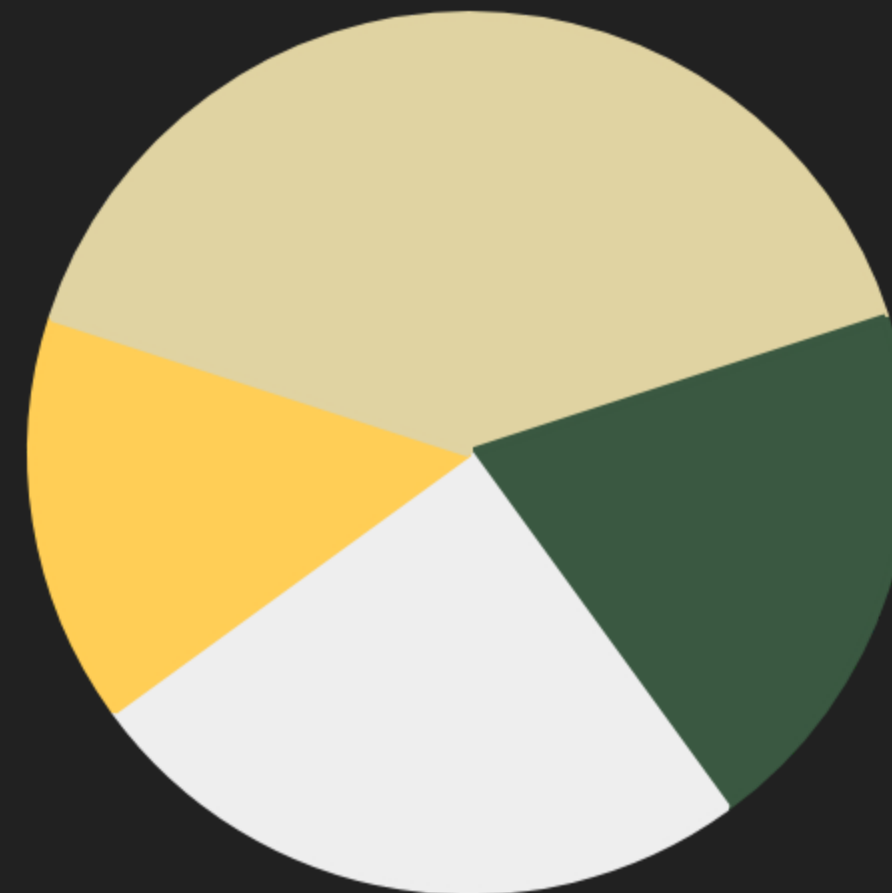
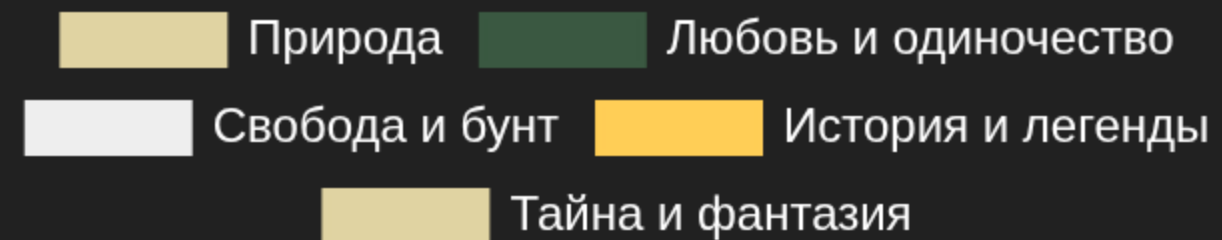
Главные темы романтизма

Романтики особенно часто обращались к темам пути, мечты и внутреннего выбора человека.

Больше всего романтизм интересуется личной свободой и сильными чувствами героя.

Обобщение по материалам школьного курса литературы и искусства о романтизме

Романтизм в разных видах искусства

Сравнение показывает, какими средствами разные искусства выражали романтические идеи.

У каждого искусства свои приёмы, но цель одна: передать сильное чувство и необычность переживания.

Вид искусства	Средства	Темы
Литература	Символ, пейзаж	Любовь, свобода
Живопись	Цвет, свет	Буря, история
Музыка	Мелодия, контраст	Тоска, мечта
Театр	Конфликт, действие	Чувства, прошлое

Романтизм в живописи

- Художники-романтики передавали не только внешний вид сцены, но и её настроение. Контраст света и тени, резкое движение и драматическая композиция усиливали чувство тревоги или восторга.

Особенно часто они изображали море, бурю, горы, старинные руины и исторические события. Среди известных мастеров романтизма — Эжен Делакруа, Каспар Давид Фридрих и Уильям Тёрнер.

Романтизм в литературе

Разные жанры
Романтизм проявился в поэмах, балладах, повестях, лирике и драмах. Эти формы позволяли передавать сильные чувства, напряжённый сюжет и необычные события.

Фантастика и символы
Писатели вводили загадочные образы, сказочные детали и знаки-символы. Через них они показывали внутренний мир героя и делали произведение более выразительным.

Герой и общество
Во многих текстах герой противопоставлен толпе и чувствует своё одиночество. Он не хочет жить по общим правилам и ищет собственный путь.

Европейские авторы
С романтизмом связаны Джордж Байрон, Виктор Гюго и Э.Т.А. Гофман. Их произведения раскрывают тему свободы, тайны, разочарования и сильной личности.

Русская литература
В России романтизм представлен В.А. Жуковским, ранним А.С. Пушкиным и М.Ю. Лермонтовым. Их тексты особенно ярко показывают одиночество, судьбу и мечту.

Романтизм в музыке

01

Романтическая музыка стала более личной и выразительной. Композиторы уделяли особое внимание мелодии, контрастам звучания и передаче тонких настроений, а не только строгой форме.

02

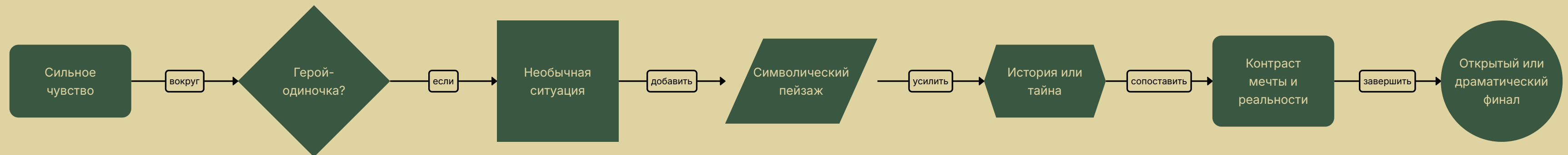
В романтических произведениях слышны тоска, восторг, мечта, тревога и героический подъём. Музыка как будто рассказывает историю без слов и помогает почувствовать настроение героя.

03

К крупнейшим композиторам романтизма относятся Франц Шуберт, Фридерик Шопен, Роберт Шуман, Ференц Лист и Пётр Ильич Чайковский. Их произведения до сих пор исполняют во всём мире.

Как создаётся романтический образ

✕ Последовательность художественных приёмов в романтическом произведении

Исторические сюжеты и национальная память

Народная память

Фольклор, песни и сказания помогали показать характер народа, его язык и традиции. Через них авторы подчеркивали самобытность страны и её духовную силу.

Средневековье и легенды

Романтики обращались к рыцарям, замкам и старинным преданиям, потому что в них видели живую связь с прошлым и яркие образы для сильных чувств.

Историческое прошлое

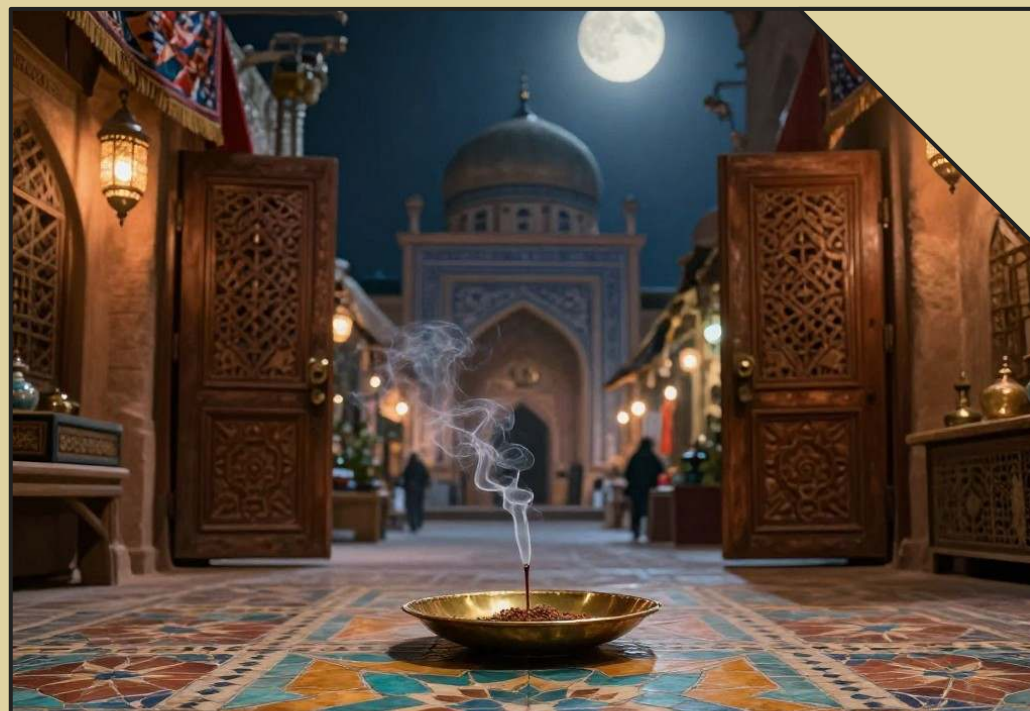
Сюжеты о важнейших событиях и героях показывали судьбу человека на фоне судьбы народа. Так романтики соединяли личную драму с памятью о стране.

Образы дальних стран в романтизме

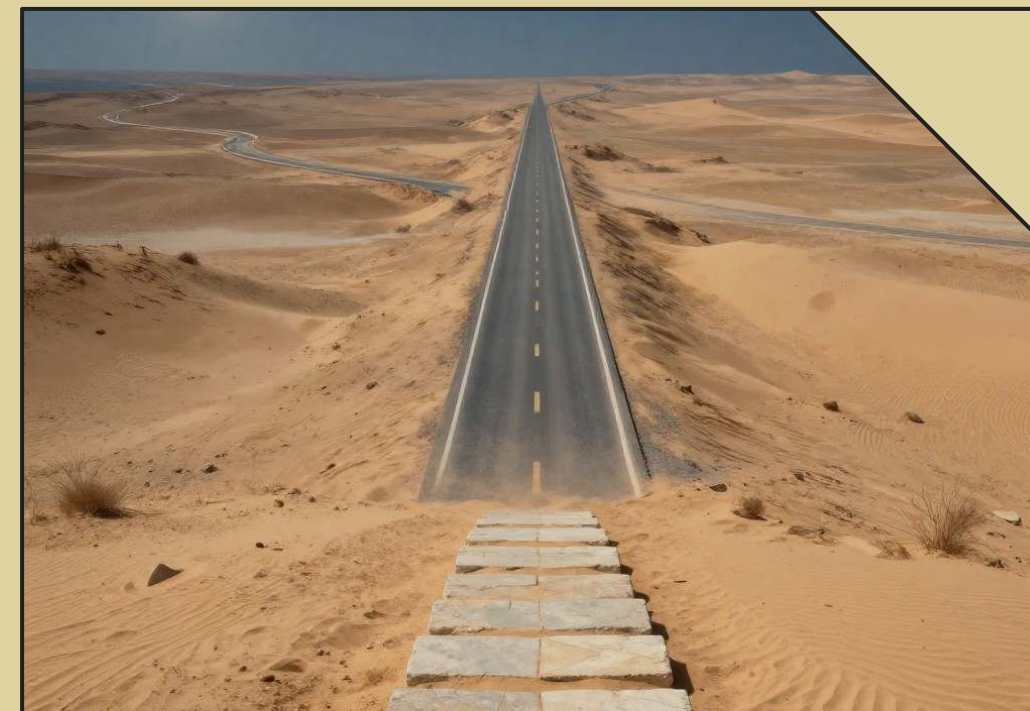
Море как знак свободы

Для романтиков море было не просто пейзажем, а образом бескрайнего пути и внутреннего движения. Шум волн, шторм и горизонт создавали ощущение простора, в котором человек чувствует себя маленьким, но свободным.

Восток и его загадка

Восточные страны казались миру романтиков необычными, яркими и таинственными. Их привлекали дворцы, базары, узоры, жаркий воздух и старинные обычаи, потому что всё это открывало другой, непривычный взгляд на жизнь.

Дорога в неизвестность

Дальнее путешествие в романтизме часто означает поиск мечты, а не просто смену места. Пустыня, южные берега и незнакомые города помогают показать желание героя уйти от повседневности и найти иной мир.

Романтизм и классицизм: основные различия

Сравнение показывает, как по-разному эти направления понимали человека и искусство.

Романтизм ставит выше личное переживание, а классицизм — порядок и правило; поэтому романтические произведения звучат свободнее и эмоциональнее.

Обобщение признаков литературных направлений XIX века

Русский романтизм

01

В русской литературе романтизм особенно заметен в первой половине XIX века. Он связан с В.А. Жуковским, ранним А.С. Пушкиным, М.Ю. Лермонтовым, К.Ф. Рылеевым и Е.А. Баратынским.

02

Русских авторов привлекали свобода, судьба, одиночество и образ сильной личности. Часто появлялись Кавказ, степь, народная песня и память о прошлом, которая связывала человека с историей страны.

03

Для этого направления особенно важны баллада, лирическое стихотворение, поэма и романтическая повесть. В них можно увидеть напряжённый сюжет, яркий пейзаж и героя, ищущего идеал.

04

Русский романтизм помог литературе глубже раскрыть внутренний мир человека. Он подготовил почву для дальнейшего развития реализма, сохранив интерес к личности и её нравственному выбору.

Известные произведения романтизма

- ✕ В таблице собраны произведения, в которых особенно ярко видны темы романтизма.
- ✕ Во всех примерах герой, народ или идея свободы оказываются важнее бытовой жизни; именно это объединяет литературу и живопись романтизма.

Автор	Произведение	Страна	Тема
Дж. Байрон	«Чайльд-Гарольд»	Англия	Одиночество
В. Гюго	«Собор Парижской Богоматери»	Франция	История
М.Ю. Лермонтов	«Мцыри»	Россия	Свобода
Э. Делакруа	«Свобода, ведущая народ»	Франция	Революция

Литературные и художественные произведения эпохи романтизма

Язык и художественные средства романтизма

01

Романтики любили метафоры, эпитеты и сравнения, потому что они делают речь яркой и образной. С их помощью чувства героя становятся видимыми, а пейзаж — почти живым участником событий.

02

Антитеза помогает противопоставить мечту и реальность, свет и тьму, свободу и одиночество. Такой приём усиливает драматизм и показывает, что мир романтического героя полон внутренних конфликтов.

04

Звукопись, повторения и ритм помогают передать тревогу, восторг или тоску. В романтическом произведении язык должен не просто рассказывать, а создавать настроение и сильное впечатление.

03

Символы в романтизме имеют особую роль: море, дорога, ночь, буря и небо часто означают не только предмет, но и состояние души. Поэтому текст становится многослойным и выразительным.

Значение романтизма для культуры

01

Романтизм утвердил в искусстве ценность личности и её неповторимых переживаний. После него художники и писатели стали чаще обращаться к внутреннему миру человека, а не только к внешним событиям.

02

Это направление повлияло на литературу, музыку, живопись и театр, а позже — и на кино. Образ героя-одиночки, путь через испытания и поиски мечты стали очень узнаваемыми мотивами.

03

Даже сегодня романтические образы остаются понятными и близкими. Ночь, буря, дорога, тайна и надежда помогают авторам говорить о чувствах так, чтобы они волновали новое поколение читателей и зрителей.

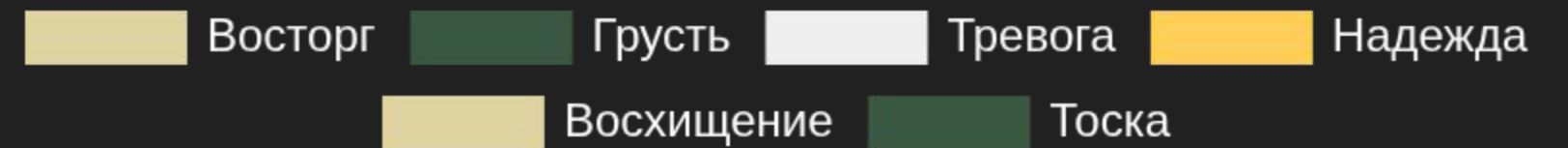
Эмоции в романтическом искусстве

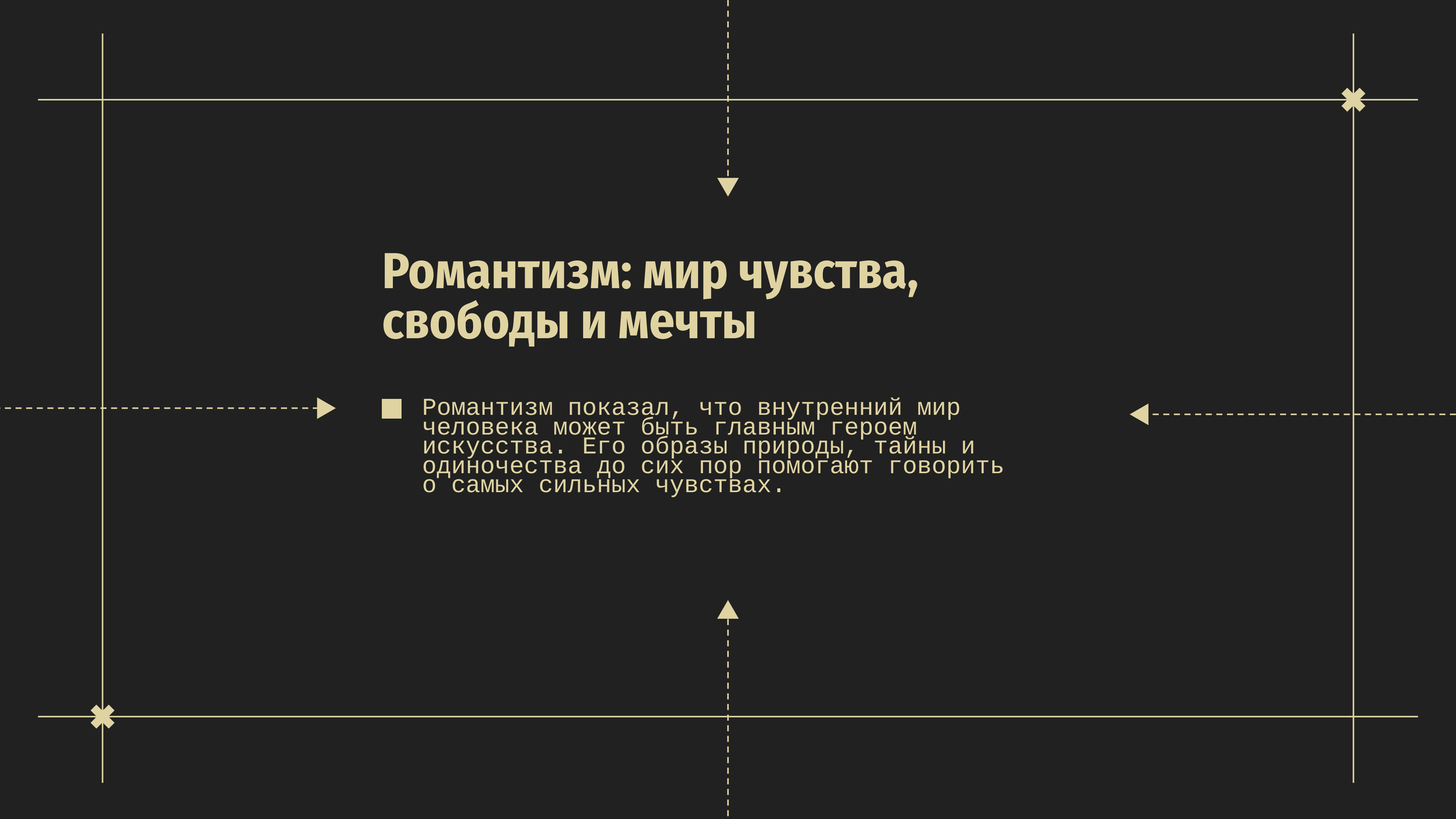
Романтические произведения часто меняют настроение от светлого к печальному почти в одном эпизоде.

Сочетание противоположных эмоций делает романтизм особенно глубоким: чувства в нём не простые, а сложные и переменчивые.

Обобщение характерных эмоциональных мотивов романтизма

Романтизм: мир чувства, свободы и мечты

- Романтизм показал, что внутренний мир человека может быть главным героем искусства. Его образы природы, тайны и одиночества до сих пор помогают говорить о самых сильных чувствах.