coggle
made for free at coggle.it

ROMANTISMUL

Romantismul - curent literar- a fost o miscare europeana de anvergura, manifestata in prima jumatate a secolului al XIX-lea ca o reactie impotriva clasicismului.

Trasaturi:

- se articuleaza pe categorii stilistice precum: grotescul, fabulosul, macabrul, uratul, frumosul, tragicul sau pateticul;
  - promoveaza constructiile antitetice, contrastele, extremele, iesirea din tipare, subliniid valori artistice si in zonele mai putin estetice ale realitatii
- se dezvolta ideea amestecului de stiluri,de genuri literare,de moduri de expunere
- libertatea de exprimare prin inlaturarea turturor normelor;
- inlocuieste ratiunea si sobrietatea caracteristice clasicilor cu sentimemte si pasiune, propunand un nou mijloc de a sonda in strafundurile cunoasterii, si anume imaginatia;
- surprinde un univers determinat de miscarile istoriei, fantastic, puternic subiectivizat, cu o natura care il copleseste pe individ si in care se profileaza un erou dinamic, cu latura sentimentala bine conturata, angajat intr-o continua cautarea a absolutui (framantare);
  - personajul romantic se defineste in imprejurari exceptionale;
  - eroii romantici au sentimemtul istoriei; (insusi curentul, evidentiind si redescoperirea creatiei folclorice);
  - romanticii se angajeaza intr-o reinterpreate a naturii, totodata, prin prisma propriei subiectivitati;
  - se descopera natura abisala, fascinantele spatii infinite, marele Cosmos, care sunt concretizate in detalii sugestive, devenite simboluri - oceanul, marea, fluviul, lacul, izvorul, cerul, stelele, codrul etc. -, dar abisurile sufletesti raman o preocupare, deoarece chiar omul este un microunivers care fiinteaza in comuniune deplina cu natura

Reprezentanti: poetii pasoptisti

Vasile Alecsandri

Debutul său stă sub semnul unui romantism tipic, entuziast, liric (Buchetiera de la Florența, Doine și lăcrimioare), dar și al unei necruțătoare critici a ridicolului social în piesa Iorgu de la Sadagura sau în ciclul "Chirițelor". Acest romantism tipic, caracteristic literaturii române din perioada pașoptistă, are în literatura lui Alecsandri cea mai înaltă măsură în Balta albă și în Deșteptarea României și, de cele mai multe ori se prelungește prin unele texte până după Unire.

Aleksandr Pușkin

Aleksandr Sergheevici Pușkin a fost un poet și dramaturg clasic rus din perioada romantică, considerat a fi cel mai mare poet rus și fondatorul literaturii ruse moderne. Pușkin a fost inițiatorul folosirii dialectului local în poeziile și piesele sale, creând un stil propriu de amestec al narațiunii cu teatrul, idila și satira — asociate cu literatura rusă și influențând major scriitorii ruși care i-au urmat.

"Boris Godunov" - tragedie romantica

Romantismul in artele plastice

- Căutarea de exotic, de neprimitor și de sălbatic va reprezenta o altă caracteristică fundamentală a romantismului. Exprimarea senzațiilor extreme, paradisurile artificiale și naturalețea în aspectul său rudimentar, lansarea în „aventuri" și îmbarcarea în nave cu destinația polilor, de exemplu, i-au inspirat pe anumiți artiști ai romantismului. Pictorul englez William Turner a reflectat acest spirit în opere precum Furtună pe mare unde apariția unui fenomen natural este folosit pentru atingerea sentimentelor menționate mai sus.
- Conform lui Giulio Carlo Argan în opera sa Artă modernă, romantismul și neoclasicismul sunt pur și simplu două fețe ale aceleași monede. Pe când neoclasicimul caută idealul sublim, sub o formă obiectivă, romantismul face același lucru, prin subiectivizarea lumii exterioare. Cele două mișcări sunt legate, deci, prin idealizarea realității.
  - Romantismul debuteaza cu picturile realizate de Francisco de Goya dupa pierderea auzului ce creează un joc de lumini și umbre care accentuează situația dramatică reprezentată, vizibil mai ales in lucrarea- "Saturn devorându-și fiii".
- Francezul Eugène Delacroix este considerat a fi pictor romantic prin excelență. Tabloul său Libertatea conducând poporul reunește vigoarea și idealul romantic într-o operă care este compusă dintr-un vârtej de forme. Tema este dată de revoluționarii de la 1830 ghidați de spiritul Libertății (reprezentați aici de o femeie purtând drapelul francez). Artistul se plasează metaforic ca un revoluționar din vârtej, deși vedea evenimentele cu o anumită rezervare (reflectând influența burgheză asupra romantismului). Aceasta este probabil opera romantică cea mai cunoscută.

Sculptor care aparține arhitecturii romantice

François Rude (4 ianuarie 1784 - 3 noiembrie 1855) a fost un sculptor francez, cunoscut cel mai bine ca Departure of the Volunteers, cunoscut și sub numele de Le Marseillaise de pe Arcul de Triumf din Paris. (1835-1836). [1] Opera sa a exprimat deseori teme patriotice, precum și tranziția de la neoclasicism la romantism.

Romantismul în arhitectură nu are caracteristici de stil de sine stătătoare

- La mijlocul secolul al 18-lea Horace Walpole și-a construit castelul Stawberry Hill astfel, încât arhitectura castelului să corespundă exact caracterului și minții sale care explora neobosit trecutul.
- În arhitectura curentului romantic prima dată curentul neogotic a avut rol primordial. Astfel a fost construit la Londra Houses of Parliament după proiectele lui Charles Barry, apoi Tower Bridge.
- În arhitectura curentului romantic prima dată curentul neogotic a avut rol primordial.

Arhitectura romantică în România

- Grădini care își au originea din stilul arhitectural romantic
  - Grădina Cișmigiu (începută pe la 1845, Carol Friederich Meyer)
  - Grădina Kiseleff (Carol Meyer, 1843)
- După o sintaxă în căutarea pitorescului, ea se mai regăsește încă în secolul al XX-lea în arhitectura unor reședințe boierești și burgheze și a unor clădiri publice.
  - Palatul Crețulescu
  - Casa Grigore Cerchez
  - Palatul Culturii de la Iași - arhitectul I.D. Berindei
- Puțin mai târziu decât influența clasicistă, pe la începutul secolului al 19-lea, în arhitectura românească începe să pătrundă și spiritul romantic, atât prin modele formale, cât și ca impuls catalizator, determinând două tipuri de căutări stilistice, ambele cu ecouri in arhitectura secolului 20.
- Atât arhitectura clasicistă cât și cea de factură romantică au lărgit considerabil aria arhitecturii românești, scoțând-o de pe făgașul restrâns al tradiției autohtone, dar în moduri diferite: dacă arhitectura clasicistă a adus în arhitectura româneasca rigoarea și ordinea rațională ale tradiției clasice, arhitectura de factură romantică a adus un mare aport imaginativ și o aplecare către farmecul arhitecturilor trecute. Ambele direcții au dat roade mai târziu.

ROMANTISMUL ÎN MUZICĂ

- Romantismul a luat naștere în Anglia, de unde s-a extins în Germania și Franța
- A susținut manifestarea fanteziei și exprimarea sentimentului, a originalității, promovarea libertății de expresie
- O mișcare literară și artistică apărută în sfârșitul secolului al XVIII și începutul secolului al XIX-lea
  - S-a impus împotriva rigorilor, a dogmatismului estetic, a rațiunii reci și a ordinii, propunându-și depășirea ideii de convențional, de abstract;
  - Apar influențe în filosofie, drept, lingvistică, economie, politică
  - Dacă în literatură romantismul presupune răsturnarea formelor clasice, în muzică se îndreaptă spre poetizare, spre literaturizarea materialului muzical, se păstrează construcția formelor stabilite în Clasicism
    - Prin înclinarea către sentimental, liric, romantismul poate fi prezent în oricare perioadă din istoria muzicii
    - Materialul muzical urmează dramaturgia sentimentelor, a literaturii, care va forma programul multora dintre creațiile romantismului;
    - W. G. Berger spunea că *romantismul nu se definește ca un stil, ci ca o atitudine spirituală, ca o stare de spirit*
    - La nivel structural, romantismul nu inventează structuri noi, ci le amplifică pe cele existente
      - Autorul care a realizat exegeza lucrărilor beethoveniene la începutul secolului al XIX-lea a fost E.T.A. Hoffman
      - Elementele romantice erau prezentate încă din lucrările lui Beethoven, legatura și continuitatea acestuia cu Romantismul fiind evidentă
      - Ca noțiune ce delimitează o epocă istorică. romantismul se încadrează aproximativ între 1830-1916
    - Se dezvăluie ca o reacție subiectivă față de obiectivismul clasic;
    - Individualizarea este consecința acestui subiectivism, care determină stiluri diferite de la un compozitor la altul, în funcție de trăirile pe care le exteriorizează fiecare creator

REPREZENTANȚI

FRANZ SCHUBERT

- https://www.youtube.com/watch?v=tCkYPjRkgxw Ultimul său ciclu de lied-uri publicat în 1828 după moartea sa, *Schwanen Gesang* este de asemenea o contribuție inovatice la literatura germană de lied.
  - Compoziții
    - Impromptus
    - Winterreise
    - Piano Trio No. 2
    - „Die Forelle"
    - Symphony No. 8
    - Păstrăvul
- Este considerat părintele muzical al liedului, gen în care a compus peste 600 de miniaturi
- Legătura muzicii cu poezia, se concretizează în aceste cântece cu expresii diferite, specifice poporului german
- Schubert a compus lieduri pe versuri de Fr. Schiller, Heinrich Heine, W. Müller, etc.

Hector Berlioz (1803-1869)

- Manifestă predilecţie pentru formele amplificate, pentru orchestraţia bogată, pentru circulaţia unor idei melodice, armonice, timbrale, ce asigură continuitatea discursului muzical în toată lucrarea (ideea fixă)
- Este un reprezentant al muzicii programatice, concept care prin lucrarea Simfonia fantastică îşi semnează actul de naştere;
- Alte lucrări: *Recviem*,*Harold în Italia*, *Damnaţiunea lui Faust*, *Romeo şi Julieta*,impresionează prin desfăşurări timbrale ample, prin contraste violente, orchestre duble, coruri, solişti, fanfare;
  - https://www.youtube.com/watch?v=zf7kGcB4VSQ *Romeo et Juliet*
    - Compoziții
      - Te Deum
      - Requiem
      - Harold in Italy, Symphony in Four Parts with Viola Obbligato
      - Les nuits d'été
      - Les Troyens
      - Simfonia fantastică
      - La damnation de Faust
      - Roméo et Juliette

ROBERT SCHUMAN

- pianist, compozitor, muzicolog;
- El creează un mod particular de expresie pianistică, lucrările fiind surprinzătoare prin contrastele propuse.
  - https://www.youtube.com/watch?v=kudJbG9GaN8 Simfonia nr. 1 *Spring*
    - Compoziții:
      - Fantasiestücke, Op. 12
      - Compoziții
      - Carnaval
      - Symphony No. 3
      - Concertul pentru pian
      - Dichterliebe
      - Kinderszenen
      - Scenes from Childhood, Op. 15: Dreaming
- Caracterul său exaltat, pasiunea pentru poezie, personalitatea artistică deosebită, îl plasează în punctul cel mai adânc al Romantismului;

Frédéric Chopin

- (1810-1849) pianist şi compozitor
- Introduce ornamentaţia bogată, pasaje ample;
- Acorduri arpegiate, o melodicitate şi o fantezie improvizatorică debordantă;
- Sunt doar cîteva elemente ce subliniază spiritul romantic, melancolia, sensibilitatea, grandoarea şi forţa ritmică a creaţiei;
- Lucrări: nocturne, fantezii, valsuri, studii, poloneze, mazurci,balade, preludii, concerte, etc.
- https://www.youtube.com/watch?v=LG-E4PVGQSI Chopin Grande Valse Brillante Op. 18
  - Compoziții:
    - Concert pentru pian și orchestră no. 1 în mi minor, op. 11
    - Piano Sonata No. 2
    - Nocturne in C-sharp minor, Op. posth.
    - Nocturne, Op. 9
    - Etuze
    - Preludii
    - Fantaisie-Impromptu
    - Valsuri