Романтизм явился своеобразной реакцией на [Просвещение](http://musike.ru/imk/18th-century/enlightenment) с его культом разума. Его возникновение было обусловлено разными причинами. Важнейшая из них – **разочарование в итогах Великой французской революции**, не оправдавшей возлагавшихся на нее надежд.

Для романтического мировоззрения характерен резкий конфликт между реальной действительностью и мечтой. Действительность низка и бездуховна, она пронизана духом мещанства, филистерства идостойна только отрицания. Мечта – это нечто прекрасное, совершенное, но недостижимое и непостижимое разумом.

Прозе жизни романтизм противопоставил прекрасное царство духа, «жизнь сердца». Романтики верили в то, что чувства составляют более глубокий пласт души, чем разум. По словам Вагнера, «художник обращается к чувству, а не к разуму». А Шуман говорил: «разум заблуждается, чувства – никогда». Не случайно идеальным видом искусства была объявлена музыка, которая в силу своей специфики наиболее полно выражает движения души. Именно **музыка в эпоху романтизма заняла ведущее место в системе искусств**.

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. Начальный этап музыкального романтизма представлен творчеством [Ф. Шуберта](http://musike.ru/index.php?id=49), Э. Т. А. Гофмана, [К. М. Вебера](http://musike.ru/index.php?id=56), Н. Паганини, [Дж. Россини](http://musike.ru/index.php?id=58); последующий этап (1830—50-е гг.) – творчеством [Ф. Шопена](http://musike.ru/index.php?id=59), [Р. Шумана](http://musike.ru/index.php?id=71), [Ф. Мендельсона](http://musike.ru/index.php?id=57), [Г. Берлиоза](http://musike.ru/index.php?id=69), [Ф. Листа](http://musike.ru/index.php?id=74), [Р. Вагнера](http://musike.ru/index.php?id=79), [Дж. Верди](http://musike.ru/index.php?id=85). Поздний этап романтизма простирается до конца XIX века.

В качестве основной проблемы романтической музыки выдвигается **проблема личности**, причем в новом освещении – в ее конфликте с окружающим миром. Романтический герой всегда одинок. **Тема одиночества – едва ли не самая популярная во всем романтическом искусстве.** 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, [«Фантастическая симфония» Берлиоза](http://musike.ru/index.php?id=70) с ее подзаголовком– «Эпизод из жизни артиста», симфоническая поэма Листа «Тассо»).

Присущий романтической музыке глубокий 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](http://musike.ru/index.php?id=72) связанны с историей его любви к Кларе Вик. Автобиографический характер своих опер всячески подчеркивал Вагнер.

Внимание к чувствам приводит к смене жанров – господствующее **положение приобретает лирика**, в которой преобладают образы любви.

С темой «лирической исповеди» очень часто переплетается **тема природы**. Резонируя с душевным состоянием человека, она обычно окрашивается чувством дисгармонии. С образами природы тесно связано развитие жанрового и лирико-эпического симфонизма (одно из первых сочинений – «большая» симфония C-dur Шуберта).

Настоящим открытием композиторов-романтиков стала **тема фантастики.** Музыка впервые научилась воплощать сказочно-фантастические образы чисто музыкальными средствами. В операх XVII – XVIII веков «неземные» персонажи (как, например, Царица ночи из [моцартовской «Волшебной флейты»](http://musike.ru/index.php?id=26)) 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](http://musike.ru/index.php?id=56).

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](http://musike.ru/index.php?id=83), [Б. Сметана](http://musike.ru/index.php?id=89), [Э. Григ](http://musike.ru/index.php?id=91) 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](http://musike.ru/index.php?id=80) и в программной музыке Берлиоза, Шумана, Листа.