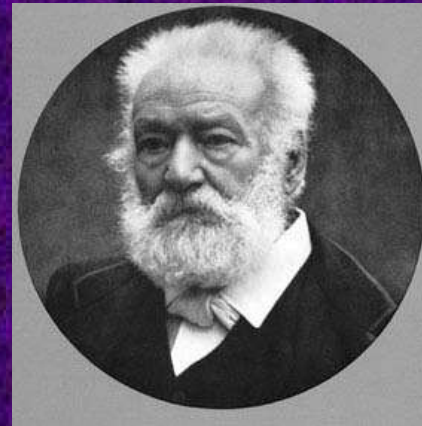
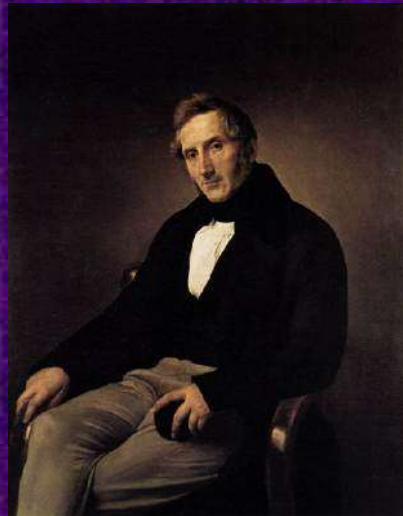

L'età del Romanticismo

UN'UTILE PRECISAZIONE

Romanticismo perenne

Lo spirito romantico era detto una categoria dello spirito:

attenzione concentrata sull'io

passionalità e malinconia,

inquietudine,

meditazione su dolore e morte,

fascino dell'ignoto,

senso del soprannaturale

fascino della natura selvaggia

gusto del notturno o esotico

OMERO VIRGILIO DANTE

TASSO SHAKESPEARE

Romanticismo storico

(movimento)

Tra il 1800 e il 1850 in tutte le nazioni europee si

svilupparono scuole o gruppi di intellettuali legati da una

poetica e principi comuni:

rifiuto della mitologia

e dei modelli classici

rifiuto di regole specifiche

libertà d'ispirazione

UNA REAZIONE AL '700

Neoclassicismo

- **Esalta la filosofia, ma le accosta vari sentimenti**
- **Celebra l'ottimismo del secolo dei lumi e della scienza**
- **Cerca la bellezza classica e universale, rassereneante**
- **Punta l'attenzione sulla società umana nel suo complesso (diritti universali)**

Romanticismo

- **Esalta la fantasia irrazionale**
- **Rifiuta l'ottimismo razionalistico**
- **Celebra il buono e il brutto, più che il bello**
- **E' affascinato della notte, dal male, dal demoniaco**
- **Sviluppa il tema politico (patria, esilio, libertà)**

Caratteri fondamentali del Romanticismo

- Filosofia idealistica
- Esaltazione di sentimenti e fantasia
- Individualismo
- Rifiuto di regole e convenzioni
- Il concetto di bello è sostituito da quello di sublime o di grottesco
- Storicismo
- Patriottismo

• La Sehnsucht

E' sentimento più intenso e complesso della malinconia: è

ansia di assoluto

sensò del mistero

insoddisfazione

sensò di sradicamento

rifugio nell'esotico

o nella solitudine

1 MITI ROMANTICI

- Mito del dolore
- Mito della patria
- Mito della fantasia
- Mito del titanismo – vittimismo
- Mito dell'infanzia
- Mito del popolo
- Mito della borghesia
- Mito del realismo e della bruttezza
- Mito del diavolo
- Mito della notte

EROI ROMANTICI

- Il ribelle (René, Frankenstein)
- Il fuorilegge (l'Innominato)
- L'esule o lo straniero (Renzo, Schlemill)
- Il genio poetico o scientifico
- Il fanciullo innocente (Dickens, Barrie)

Ironia e autoironia

- Con toni ironici si descrive l'incapacità di trovare i valori assoluti, di giungere a comprendere l'infinito, di incarnare perfettamente gli ideali concepiti
  - Don Abbondio, i Monsignori di Belli, i nobili di Porta, re e soldati del Giusti
-
- Autoironia anche verso se stessi, incapaci di trovare le nuove regole indispensabili a riformare la letteratura
  - Manzoni , Berchet, Leopardi, Giusti, poeti dialettali
-

Inni alla notte di Novalis (1800)

C. Friedrich Due uomini contemplanti la luna

Novalis (Georg Friedrich Freiherr von Hardenberg)
muore a 29 anni nel 1801

- Pubblicati su *Athenaeum*
- Esprimono un afflato mistico
- La notte è emblema della morte
- La morte è un sublimarsi nello Spirito assoluto (**GEIST**)
- Esprime il massimo irrazionalismo romantico e anticipa il decadentismo

La riscoperta di Shakespeare (1800)

- Dal 1800 Friedrich August Schlegel pubblica “Lezioni di drammaturgia”, in cui si criticano le norme aristoteliche:
- L’unità di tempo e di luogo
- La suddivisione in 5 atti
- Shakespeare è indicato come modello alternativo ai tragici greci, frutto della cultura nordica
- VIENE ESALTATO IL VALORE DELL’ISPIRAZIONE
- Tra il 1816 e il 1821 Alessandro Manzoni scrive due tragedie e alcuni testi critici, riprendendo le teorie di Schlegel
- Rifiuto delle unità di tempo e luogo
- Accettazione dell’unità d’azione (catastrofe)
- Scelta di soggetti storici con personaggi verosimili

“Atala” e “René” di F. R. Chateaubriand

Morte di Atala

Con tratti autobiografici, Chateaubriand immagina che il suo protagonista René rifiuti la società occidentale per un malessere esistenziale che definisce “ARDORE DI DESIDERIO”, cercando nelle immense pianure al di là del Mississippi un ambiente maestoso e selvaggio, dove troverà l’amore di una principessa indiana.

Frankenstein di Mary Shelley (1816)

Il messaggio di base è che la scienza trasgressiva genera mostri (satanismo)

Ma il “mostro” orrendo a vedersi prova sentimenti teneri verso il “padre” scienziato, che li disconosce e tradisce

Il mostro simboleggia
la PAURA DELLA SCIENZA
dell'INDUSTRIALIZZAZIONE e
dell'INQUINAMENTO

o la RIVOLUZIONE SOTTO IL TERRORE
persino la paura della CLASSE OPERAIA

Il dottor Faust di Goethe

FAUST ANTIEROE ROMANTICO

- Il fascino del male
- L'esaltazione del genio personale
- L'inquietudine per la giovinezza perduta
- L'amore passionale che salva (o distrugge)

Ritratto di Goethe e di Faust, alchimista praghese del '500

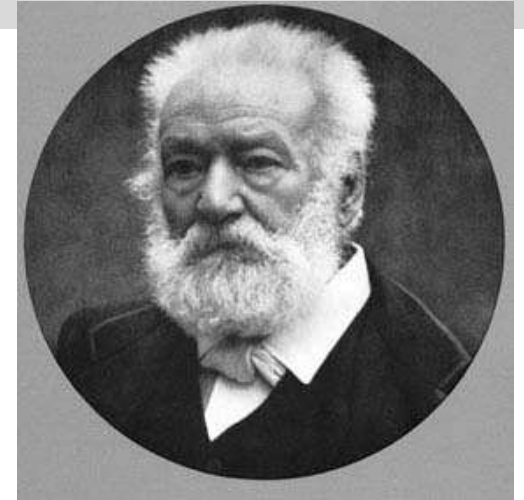

Notre-Dame de Paris (1840)

UNA POETICA ROMANTICA: LA
CELEBRAZIONE DEL GROTTESCO

Quasimodo, il gobbo deforme, ma capace di amare teneramente fino alla morte, è il personaggio–simbolo di questa nuova concezione artistica: si cerca **il bello nell'animo** (Hugo)

Anche il **brutto** deve entrare nell'opera d'arte perché esiste (realismo) e perché è opera di Dio (quindi non da scartare, ma da capire)

ROMANTICISMO AMERICANO

- **Edgar Allan Poe** è forse il massimo esponente della letteratura americana di primo Ottocento (con Cooper, Hawthorne e Melville).
- Misteri, orrore, brivido dell'arcano sono alla base dei suoi racconti:

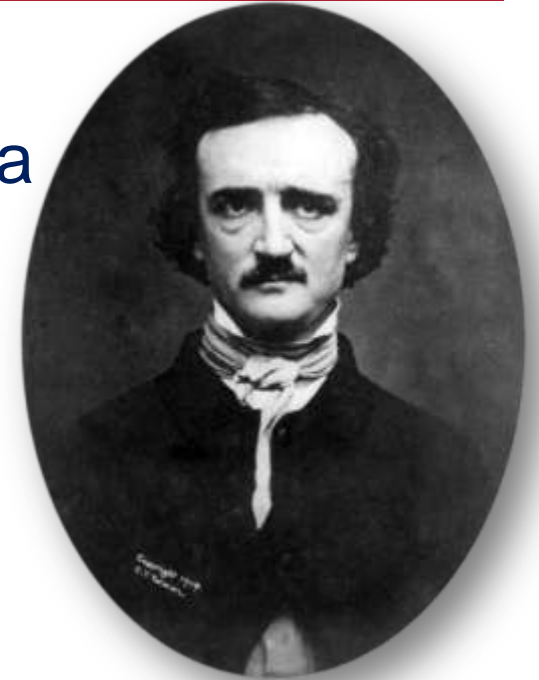
Il crollo della casa degli Usher

Gordon Pym

Il pozzo e il pendolo

La tomba di Ligeia

Suo anche il manifesto romantico **“The raven”**

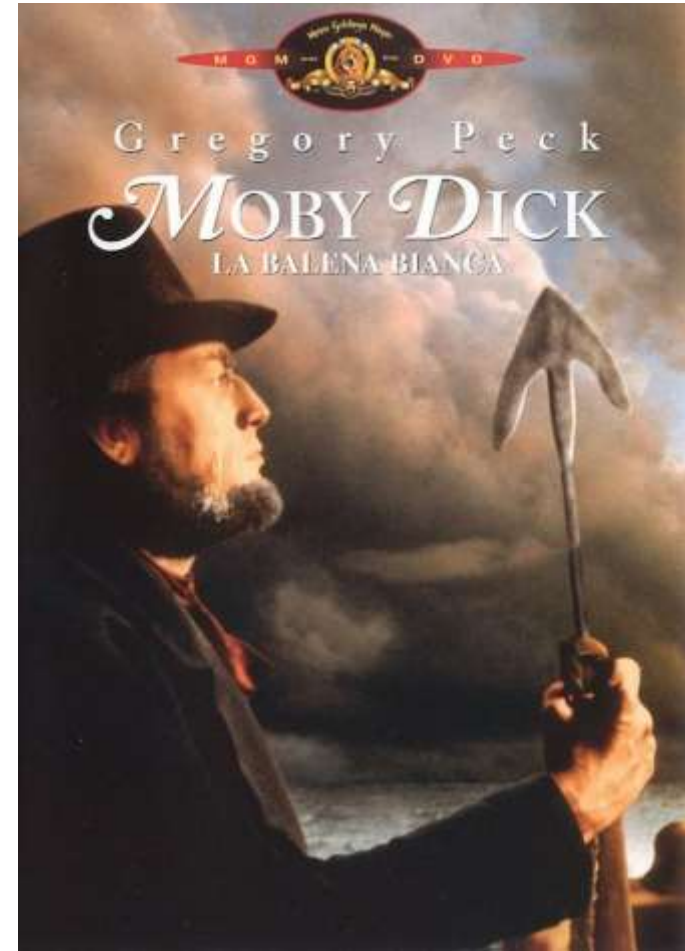

Giocatore, bevitore,
vagabondo anticipa la
figura del poeta maledetto.
Muore a 40 anni, nel 1849

Moby Dick (1851), emblema ambiguo

La balena bianca simboleggia:

- il “**grande demonio** vagante nei mari” (interpretazione di Achab, che però diventa suo simile, empio e satanico)
- Proiezione di tutti i **mali presenti nell’animo umano**
- L’impossibilità di essere ottimisti sul **destino umano** (interpretazione anti-illuministica)
- la **Natura che distrugge** ogni vita (interpr. meccanicistica: l’unico sopravvissuto naviga in una bara)
- **Dio che punisce i malvagi** e chi supera il limite naturale (interpr. religiosa)

Il tono straniato e scettico della narrazione sembra far propendere per un'interpretazione razionalistica della realtà

Il romanzo storico: Ivanhoe (1816)

- Walter Scott pubblica il primo romanzo storico ambientato nel Medioevo: Ivanhoe
- *Inserisce alcuni topoi medioevali più o meno realistici (la giostra, Robin Hood, l'amor cortese, l'usuraio ebreo)*
- *la descrizione di torri e castelli sassoni*

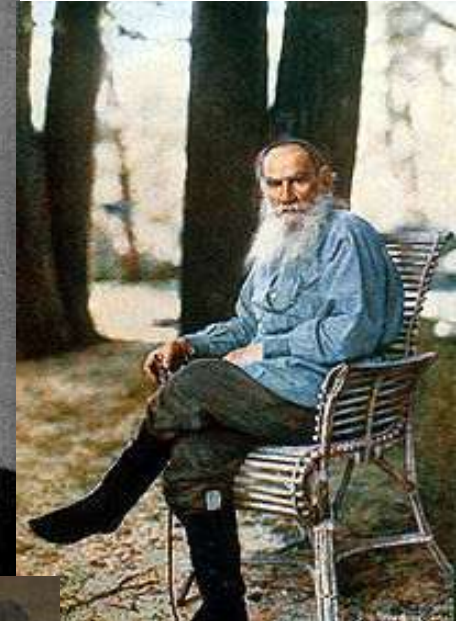

- Lo schema narrativo è assai tradizionale: una donna bellissima viene rapita dal malvagio Malvoisin, che però se ne innamora perdutamente. La purezza della fanciulla lo mette in crisi, mentre il suo innamorato cercherà di liberarla.

I GRANDI ROMANZI RUSSI

- **Aleksandr Puskin** (1799-1837)
- Confinato nella tenuta paterna per le sue idee liberali, scrive **Evgenij Onegin** (1831)
- Onegin è un eroe byroniano, che guarda con disprezzo, dall'alto della sua spiritualità aristocratica ed estenuata, la società perbenista e conservatrice.
- Le sue convinzioni verranno sconvolte dall'innamoramento per una fanciulla semplice, ritenuta non al suo livello (sociale e culturale)
- Per le sofferenze d'amore giungerà alla morte.

Due ritratti di Tolstoj
e uno di Puskin

I GRANDI ROMANZI RUSSI

- **Lev Tolstoj (Лев Никола́евич Толсто́й, 1828-1910)**
- Il grande vecchio della letteratura russa fu autore di decine di racconti e di romanzi indimenticabili.
- **GUERRA E PACE (1869)** - Il romanzo storico dell'epoca napoleonica ha due temi guida: l'amore di patria (Rodina) e l'amore coniugale. Natasha è divisa tra l'infatuazione per l'eroe di Austerlitz (il principe Andrej) e il figlio illegittimo di un grande conte, dalle abitudini borghesi (Pierre).
- **I cosacchi (1856)**
- **Racconti di Sebastopoli (1856)**
- **Anna Karenina (1877)**
- **La morte di Ivan Ilic (1886)**
- **Sonata a Kreutzer (1891)**
- **Resurrezione (1899)**
- **Opere morali e religiose**
- Tolstoj è autore che esula da ogni catalogazione, anche se porta a compimento temi e caratteristiche tipici dell'arte romantica.

Il rapporto uomo - natura

- L'eroe romantico cerca la **solitudine** nella natura deserta: paesaggi **maestosi**, ma inquietanti o **angoscianti**
- La natura classicamente è **specchio dell'animo** dell'eroe, ma ne esaspera i sentimenti, invece di placarli.
- Talora poi la natura rivela un **aspetto malsano**, maligno, avvelenato: una proiezione dell'inconscio turbato
- **Fascino e orrore** si alternano
- Le pianure americane del René
- Gli oceani tempestosi di Poe e di Melville
- Il lago di Como (Addio, monti)
- La scoperta del mare di Carlino
- La notte in Leopardi o nei Promessi Sposi
- Il deserto o il vulcano in Leopardi