

THE PROBLEM OF ARTISTIC THINKING BETWEEN REALISM AND ROMANTICISM (BASED ON RUSSIAN AND WORLD LITERATURE)

Xolmirzayeva Munira Jaxongir qizi

3rd-year student, Termiz State Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17906199>

ARTICLE INFO

Received: 04th December 2025

Accepted: 10th December 2025

Online: 11th December 2025

KEYWORDS

Realism; romanticism; synthesis; Lermontov; Hugo; Dostoevsky; Goethe.

ABSTRACT

This article examines the problem of artistic thinking at the intersection of Realism and Romanticism using examples from Russian and world literature. It defines the philosophical and aesthetic foundations of both Realism and Romanticism, highlighting their differences as well as points of complementarity. Examples of creative synthesis between the two styles are provided through analyses of several authors (M. Y. Lermontov, V. Hugo, F. M. Dostoevsky, J. W. Goethe), illustrating how Romantic vision can blend with realistic depiction of reality. The conclusion is drawn that the tension between Romanticism and Realism played a significant role in literary development by enriching artistic methods and deepening the exploration of human nature.

ПРОБЛЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ МЕЖДУ РЕАЛИЗМОМ И РОМАНТИЗМОМ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)

Холмирзаева Мунира Джаконгир кизи

Студентка 3-го курса, Термезский государственный педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17906199>

ARTICLE INFO

Received: 04th December 2025

Accepted: 10th December 2025

Online: 11th December 2025

KEYWORDS

Реализм; романтизм; художественное мышление; синтез; Лермонтов; Гюго; Достоевский; Гёте.

ABSTRACT

В статье рассматривается проблема художественного мышления на стыке реализма и романтизма на примере русской и мировой литературы. Определяются особенности философско-эстетических оснований реализма и романтизма, раскрывается их противоположность и взаимодополнение. Приводятся примеры творческого синтеза двух направлений у ряда авторов (М. Ю. Лермонтов, В. Гюго, Ф. М. Достоевский, И. В. Гёте), демонстрирующие сочетание романтического мировосприятия с реалистическим изображением действительности. Делается вывод о том, что напряжение между романтизмом и реализмом сыграло важную роль в эволюции литературного процесса, обогатив художественные подходы и углубив понимание человеческой природы.

REALIZM VA ROMANTIZM O'RTASIDAGI BADIY TAFAKKUR MUAMMOSI (RUS VA JAHON ADABIYOTI MATERIALLARI ASOSIDA)

Xolmirzayeva Munira Jaxongir qizi

Termiz davlat pedagogika instituti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17906199>

ARTICLE INFO

Received: 04th December 2025

Accepted: 10th December 2025

Online: 11th December 2025

KEYWORDS

Realizm; romantizm; sintez; Lermontov; Gyugo; Dostoevskiy; Gyote.

ABSTRACT

Ushbu maqolada realizm va romantizm o'rtasidagi badiy tafakkur muammosi rus va jahon adabiyoti misolida ko'rib chiqiladi. Realizm va romantizmnning falsafiyestetik asoslari, ularning qarama-qarshi va o'zaro bog'liq jihatlari aniqlanadi. Turli adiblar (M. Yu. Lermontov, V. Gyugo, F. M. Dostoevskiy, I. V. Gyote) misolida ikki yo'nalishning ijodiy sintezi namunalari keltirilib, romantik dunyoqarashning realistik tasvir bilan uyg'unlashuvi ko'rsatiladi. Xulosa o'rnida romantizm va realizm o'rtasidagi badiiy ziddiyat adabiyot taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etgani, adabiy uslublarni boyitgani va inson tabiatini anglashni chuqurlashtirgani ta'kidlanadi.

Введение. Реализм и романтизм традиционно рассматриваются как два противоположных художественных метода литературы XIX века. Романтизм провозглашал приоритет творческой свободы, воображения и субъективного идеала, тогда как реализм стремился к объективному отражению действительности, правдивости и типичности образов. Однако в историческом литературном процессе эти направления не существуют изолированно: **проблема художественного мышления между реализмом и романтизмом** заключается в поиске баланса и синтеза между идеалистическим и объективным подходами к изображению мира. В русской и мировой литературе середины XIX века реализм не вытеснил автоматически романтизм – оба метода зачастую переплетались в творчестве крупных писателей. Многие авторы переходного периода сочетали романтическую возвышенность с реалистической точностью, что породило произведения особой глубины и новаторства. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что диалектическое взаимодействие романтизма и реализма отразило сложность человеческого мироощущения и стимулировало эволюцию литературных форм и идей.

Основные черты реализма и романтизма.

Романтизм возник на рубеже XVIII–XIX вв. как реакция на рационализм эпохи Просвещения. Это направление совершило своего рода эстетическую революцию, провозгласив высшей ценностью творческое самовыражение личности вместо культа разума. Для романтического мировоззрения характерно противопоставление духовно богатой индивидуальности прозаическому «мещанскому» миру повседневности. Основными чертами романтизма стали культ

свободы личности, следование природе и чувствам, стремление к безграничному идеалу и синтезу всех явлений бытия, тяготение к символике и мистическому началу. Романтики воспевали сильные страсти, одиночество героя, конфликт между мечтой и реальностью. Философскую базу романтизма составляли идеи И. Г. Фихте об абсолютном «Я» и другие течения немецкого идеализма, утвердившие примат субъективного духа над объективным миром. Эстетически романтизм опирался на традиции сентиментализма и готического романа, способствуя открытию «внутреннего мира души человека» (по выражению В. Г. Белинского) и утверждению фантазии как творящей силы.

Реализм во второй половине XIX века сформировался как противоположность романтизму, но во многом унаследовал просветительские идеалы правдивости и народности. Реалисты провозгласили цель литературы – **правдиво изображать жизнь**, показывать типические характеры в их социальном окружении. Ф. Энгельс так определял принцип реализма: «...реализм предполагает, помимо правдивости деталей, правдивое воспроизведение типических характеров в типических обстоятельствах». В основе реалистического метода лежало убеждение в закономерной обусловленности человеческих судеб средой и исторической эпохой. Реализм стремился к объективности и аналитичности: писатели тщательно воспроизводили бытовые детали, диалекты, психологические мотивировки, создавая «срезы» современного общества. Философски реализм был близок к позитивизму и материализму XIX века, исходя из представления о познаваемости и закономерности окружающего мира. Таким образом, реализм и романтизм представляют два разных типа художественного мышления: романтический – идеалистически-субъективный, а реалистический – объективно-аналитический. Тем не менее, именно взаимодействие этих противоположных подходов породило многие выдающиеся произведения, которые невозможно однозначно отнести только к одному направлению.

Художественный синтез и пересечения.

Уже писатели 1830–1850-х годов нередко совмещали элементы романтизма и реализма, сознательно или стихийно, развивая **синтетическое художественное мышление**. В русской литературе ярким примером служит творчество **М. Ю. Лермонтова**. Лермонтов вошёл в литературу как поздний романтик, воспевавший бунтующий дух личности и экзотику кавказских пейзажей, однако он одновременно считается одним из предтеч реализического романа. Как отмечают исследователи, Лермонтов, владея реалистическим методом, не отказался от романтического мировосприятия: оба начала в его произведениях находятся в сложном синтезе. В его последнем романе «Герой нашего времени» язык и стиль органически впитали достижения зрелого романтизма и набирающего силу реализма 1830-х годов. Главный герой Печорин – с одной стороны, типичный «лишний человек» и трезвый аналитик своей эпохи, с другой – продолжает линию байронического героя-разочарованного романтика. Лермонтов сочетает романтическую возвышенность образов (стремление к идеалу, мотивы одиночества и рока в повестях «Тамань», «Фаталист») с реалистической точностью

в зарисовках нравов и психологическом анализе. Его творчество иллюстрирует общий закон развития литературы 1830–1840-х годов: движение «от романтизма к реализму» происходило не прямолинейно, а через их взаимодействие и взаимопроникновение.

Во французской литературе середины века примером синтеза служит творчество **Виктора Гюго** – признанного лидера французского романтизма, который, однако, сумел освоить достижения реалистической прозы. Ранние произведения Гюго («Собор Парижской Богоматери») – типично романтические, с средневековым колоритом, гротескными образами и пафосом борьбы против зла. Но в зрелом возрасте Гюго создал эпopeю «*Отверженные*», в которой романтическая приподнятость сочетается с точнейшим реалистическим описанием социальных проблем Франции XIX века. Исследователи отмечают, что творческий метод Гюго отличался *сложностью и двойственностью*: с одной стороны, ему свойственны романтический пафос, гиперболизм, манихейское противопоставление добра и зла; с другой – писатель не был чужд художественным завоеваниям реализма, воспринял интерес к документальной точности, к историческим и бытовым деталям. В его поздних романах («*Отверженные*», «*Девяносто третий год*») реалистическая тенденция проявилась в детальном воссоздании исторических событий, социальных типов (например, образы парижских низов и уличного мальчика Гавроша), а романтическая – в непримиримом пафосе борьбы со злом и оптимистическом гуманистическом идеале. Сложное сплетение этих начал обусловило универсальность и живую силу произведений Гюго, которые выходят за рамки узкой жанровой классификации.

В творчестве русского писателя **Ф. М. Достоевского** романтическая традиция также получает своеобразное преломление внутри реалистического метода. Достоевский принадлежит к школе критического реализма, однако его произведения пронизаны напряжённымисканием высших идеалов и философско-мистическим символизмом, что роднит их с романтической литературой. Литературоведы отмечают, что художественный метод Достоевского чрезвычайно сложен и *предполагает равное воздействие романтических и реалистических тенденций*. Ранние вещи писателя («Белые ночи», «Хозяйка») ещё непосредственнее восходят к романтической традиции мечтательного героя и загадочной атмосферы. В последующих великих романах («Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы») Достоевский создал многослойный художественный мир, где реалистически достоверная картина быта Петербурга сочетается с экстремальными душевными состояниями и идеями «высшей правды». Его «романтизм» проявился во внимании к исключительным, «пограничным» состояниям души, к пророческим героям-идеологам, которые ищут абсолютную истину. Одновременно писатель остаётся реалистом: досконально исследует социальные корни пороков, психологическую детерминированность поступков, воспроизводит живую речь разных сословий. Сам Достоевский называл свой метод «реализмом в высшем смысле», подразумевая синтез точного воспроизведения жизни с проникновением в «невидимые», идеальные измерения

человеческого духа. Таким образом, в его прозе романтические мотивы и образы (пророки, мечтатели, “двойники”) органично включены в реалистическое повествование, что придаёт романам универсальную глубину.

Пример универсального синтеза художественных направлений является и величайший немецкий писатель **Иоганн Вольфганг Гёте**. Гёте творил на стыке нескольких эпох и стилей: его ранний роман «Страдания юного Вертера» (1774) стал манифестацией предромантического культа чувства, а позднее он возглавил движение «веймарского классицизма», тяготевшего к гармонии и просветительскому разуму. Тем не менее, произведения Гёте не укладываются в рамки одного направления – они объединяют разнородные эстетические начала. Исследователи отмечают, что Гёте *органично сочетал в своём творчестве элементы* самых разных стилей: **романтизма, реализма, классицизма**, а также черты барокко и рококо. Так, его поэма «Фауст» необычайно эклектична: в ней соединены романтическое стремление к бесконечному познанию и символика мистического, реалистические сцены народной жизни и философская притча. Роман «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1796) считается одним из первых образцов реалистического воспитательного романа (бильдунгсромана), где детально изображены социальные отношения и эволюция личности, хотя по духу книга всё ещё исполнена идеализма Просвещения. Гёте как мыслитель-энциклопедист стремился охватить целостность жизни, поэтому он пользовался всеми выразительными средствами, от возвышенной романтической метафоры до натуралистического наблюдения. Не будучи романтиком в узком смысле, Гёте вместе с тем во многом предвосхитил романтическую литературу своим вниманием к внутреннему миру личности (например, лирика Гёте заложила основы новой субъективной поэзии). Одновременно его интерес к точному воспроизведению природы, к народной речи и бытовой достоверности роднит Гёте с реалистами. В результате произведения писателя обладают «универсальным стилем», соединяющим фантазию и действительность. Такой художественный универсализм обеспечил Гёте статус ключевой фигуры мировой литературы, вышедшей за рамки противопоставления «романтического» и «реалистического».

Пересечение романтизма и реализма наблюдается не только в творчестве названных авторов, но и у многих других писателей XIX века. Достаточно вспомнить, что французский критик Шарль Бодлер называл Оноре де Бальзака «великим романтиком» за мощь воображения, хотя Бальзак был основоположником реалистического романа. Английские викторианцы (Ч. Диккенс, Б. Бронте) совмещали сентиментально-романтическую повышенную эмоциональность с острой социальной наблюдательностью. В русской поэзии даже после расцвета реализма продолжали звучать романтические ноты (символизм Серебряного века во многом воспринял романтическую традицию). Все эти примеры показывают, что строгие границы между направлениями условны: художественное мышление писателя чаще всего эклектично, и напряжение между идеалом и реальностью становится источником творческой энергии.

Заключение

Взаимоотношение реализма и романтизма в литературе XIX века – это не просто смена одного направления другим, но сложный **диалог художественных методов**, который во многом обусловил богатство литературных достижений той эпохи. Обращение к романтическим идеалам позволяло писателям расширить горизонты изображения – привнести в реалистическое полотно глубину чувств, метафизическое измерение, трагедийный пафос. В то же время освоение реалистического метода давало возможность романтически мыслящим авторам укоренить свои идеи в конкретной исторической почве, сделать образы более достоверными и убедительными. Напряжение между этими полюсами – между порывом к идеалу и трезвым анализом жизни – стимулировало рождение новых жанровых форм (например, философского психологического романа) и рождало многомерных героев, в характере которых уживаются мечтательность и практичность, протест и смиренение. Таким образом, **проблема художественного мышления между романтизмом и реализмом** оказалась чрезвычайно плодотворной для литературного процесса. На материале русской и мировой литературы мы видим, что синтез этих двух начал обусловил появление классических произведений универсального звучания. Творческое освоение романтического наследия внутри реалистической поэтики (и наоборот – проникновение реалистического духа в рамки романтического стиля) обогатило литературу новыми темами, образами и художественными приёмами. Можно заключить, что диалектическое взаимопроникновение романтизма и реализма в XIX веке подготовило почву для дальнейших экспериментов модернизма, а главное – позволило глубже исследовать противоречивую природу человека и общества в литературе.

References:

1. Своеобразие романтизма М. Ю. Лермонтова. – *Справочник Автор24* (spravochnick.ru).
2. Виктор Гюго – великий французский писатель. – *Статья на сайте Jaaj.Club*.
3. Орехова Ю. А. Романтические традиции в творчестве Ф. М. Достоевского // Электронный научный вестник «Образование и наука», 2017. – №5.
4. Goethe J. W. – Иоганн Вольфганг Гёте: писатель, мыслитель, учёный // Статья на сайте AST (ast.ru).
5. Ф. Энгельс о принципах реализма – *Новая философская энциклопедия*: статья “Типическое”.
6. История мировой литературы и искусства XIX века – Лекция: *Романтизм и реализм как основные течения искусства XIX века*