

**Министерство высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан.**

Каракалпакский Государственный университет имени Бердаха.

**Лекции
по
зарубежной литературе XIX века.
РОМАНТИЗМ**

Составитель: Абдирова В.К.

Нукус 2006

Лекция № 1.

Характеристика I –го периода зарубежной литературы XIX века.

План:

1. Литература 1789-1830 гг. Историческая эпоха.
2. Романтизм. Предпосылки романтизма.
3. Философские основы.
4. Борьба идейных течений в романтизме.

14 июля 1789 года народ Парижа взял штурмом Бастилию. Беранже с гордостью писал об этом дне, который он запомнил с детства: *Сияет разум.*

Франция свободна.

Таков итог торжественного дня.

(«14 июля» перевод

П. Антокольского).

Началась новая эпоха всемирной истории. События во Франции прозвучали грозным предупреждением феодальным правителям соседних стран. Идеи французской революции, лозунг «Свобода, равенство, братство» обладали огромной притягательной силой, а кризис феодальной системы во многих странах создавал почву для борьбы за демократические преобразования. Весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошёл под знаком французской революции. Он во всех концах мира только то и делал, что производил, осуществлял по частям, доделывал то, что создали великие французские революционер буржуазии, интересам которой они служили, хотя они этого и не сознавали, прикрываясь словами о свободе, равенства и братстве.

Демократическое освободительное движение в странах Европы в XIX веке протекало в разных формах и под разными лозунгами. По сути своей это была борьба буржуазии против феодальных порядков. Но по мере того как складывалось буржуазное общество, в недрах его начал обнажаться новый конфликт: между рабочим классом и буржуазией. Рассматриваемый нами период завершается Парижской Коммуной 1871 года, первым опытом создания пролетарского государства.

Таким образом, борьба трех классов – дворянства, буржуазии и пролетариата составляет основу исторического развития в 1789-1871 годы.

Поколение писателей, вступивших в жизнь и литературу в период, последовавший за французской революцией, было живым свидетелем и современником значительных исторических перемен. Мир менялся на их глазах, но далеко не сразу можно было разобраться в сути этих перемен.

Новое буржуазное общество ещё не успело раскрыть всех своих противоречий, ещё не стала до конца ясна эксплуататорская природа капитализма, но люди воспитанные на сочинениях Вальтера и Руссо, не могли не заметить, как бесконечно далёк новый общественный порядок от того «царства разума»; наступление которого возвещали просветители XVIII века. Вера в это «царство разума»; в победу принципов свободы, равенства и братства долгие десятилетия вдохновляла передовых писателей Западной Европы. Эта вера поддерживала в них мужество в борьбе против сил старого, феодального мира, определяла оптимизм просветительской литературы.

Реальная действительность, в которой побеждали денежные интересы, и утверждалась эгоистичная мораль собственников, нанесла непоправимый удар по этому оптимизму. Наступило разочарование. В европейской литературе конца XVIII начала XIX века зазвучали трагические ноты, мотивы разлада с окружающей средой.

Формировалось новое направление – романтизм.

Литература романтизма в целом выражала недовольство итогами революции. Но это недовольство носило различный характер.

У романтиков были разные философские и политические убеждения, разные эстетические вкусы. Неодинаково они оценивали место человека в мире. Но, презируя мир корысти и денежного чистогана, все они искали свой идеал за пределами буржуазной цивилизации. Многих романтиков воодушевляла борьба, кипение страстей. Их привлекал активный неукротимый герой. Страстно любя и страстно ненавидя, он так выразительно контрастировал с миром людей, которые жили мелкими ограниченными интересами. Это мог быть легендарный образ (Кайн у Байрона, Прометей у Шелли, Гражина у Мицкевича, Гайавата у Лонгфелло), или художник-энтузиаст, отстаивающий своё высокое призвание (у Гофмана).

Писатели, не принимавшие, наследия французской революции нередко идеализировали патриархальный мир, который им виделся царством добра. С патриархальным миром связано творчество английского романтика Вордсворта – «вдали от суетного света природы он рисует идеал», - писал о нём Пушкин («Сонет»).

Патриархальное прошлое сочувственно изображали немецкие писатели (Арним, Brentано, Эйхендорф), занимавшие консервативные позиции. Но, поэтизируя прошлое, они охотно обращались к старинным легендам, собирали и публиковали народные сказки и народные песни. Были и такие романтические произведения, в которых выступали мистические, религиозные мотивы.

Романтизм не представлял собой единого течения в литературе. В нём различались два направления, противоположные друг другу в основе: реакционное и прогрессивное (революционное).

Однако деление на прогрессивных и реакционных романтиков не передаёт всей сложности идеологии и искусства этой эпохи.

Реакционные романтики всячески пытались идеализировать средневековье и дискредитировать идеалы просветителей французской революции 1789 года. Ведя борьбу против буржуазии, они апеллировали к народным массам, попавшим в капиталистическую кабалу. Однако такое обращение к народу пошло чисто демагогический характер. Аристократы каждый раз, когда этого требовали их интересы, блокировались с буржуазией и сообща выступали против пролетариата.

В политической практике они принимают участия во всех насильственных мероприятиях против рабочего класса, а в обыденной жизни, вопреки всей своей напыщенной фразеологии, не упускают случая подобрать золотые яблоки и променять верность, любовь, честь на барыш от торговли овечьей шерстью, водкой и т.д.». Таким образом, апелляция реакционных романтиков к бедственному положению трудящихся не имела ничего общего с подлинной критикой новых буржуазных порядков.

Революция 1789 года не освободила трудовой народ от оков эксплуатации и угнетения. Его недовольство объективно нашло своё выражение в творчестве революционных романтиков.

Революционные романтики устремлялись не к прошлому, а к будущему. Им были ненавистны феодальные порядки, они не принимали и нового буржуазного строя.

Литературная и общественная деятельность революционных романтиков была тесно связана с национально-освободительным движением народов Европы. Пафосом этой борьбы, ненавистью к угнетателям и верой в торжество справедливости пронизаны их лучшие сочинения. Однако революционные романтики не имели перед собой ясной и конкретной цели, не видели путей к осуществлению своих идеалов. Этим объясняется абстрактный характер их критики и расплывчатой утопическое представление о будущем человеческого общества.

Романтизм был лишь новой формой художественного освоения жизни. И даже если многое в современном мире им казалось таинственным и странным, это ведь в самой жизни открывались страшные, труднообъяснимые грани. Буржуазный строй принёс с собой не только новую форму эксплуатации человека человеком. Вдруг обнаружилось, что человек зависит от вещей (собственности), от денег.

Изображение переживаний героя, отношение героя к жизни для романтизма важнее изображения самой жизни.

Из всех искусств романтики отдавали предпочтение музыке, ибо в мире её звуков полнее, многограннее, по их мнению, находил выражение внутренний мир человека.

Человек и мир – вот что, прежде всего, волновало романтиков. Конкретный поэтический образ при этом приобретал второй иносказательный смысл. Например, в стихотворении английского романтика Вордсворта «Кукушка» дано не просто изображение известной лесной птицы. Здесь выражено характерное для многих романтиков ощущение заброшенности человека в окружающем мире.

На смену философской повести, роману и мещанской драме просветителей приходит романтическая драма.

Романтики не давали ясных ответов на вопросы современности, а подчас даже отвечали неверно. Но они будили мысль. Богатством и разнообразием своих образов, глубоким лиризмом, умением видеть противоречивость жизненных явлений романтики подготовили новую ступень в развитии мировой литературы.

Лекция № 2.

Немецкий романтизм.

План:

1. Особенности развития немецкого романтизма.
2. Шлегель.
3. Новалис. Тик.
4. Гёльдерлин.
5. Жан-Поль Рихтер.

Германия конца XVIII – начала XIX века представляла собой наиболее отсталое в экономическом и политическом отношениях государство в Западной Европе.

Конкретные исторические условия, сложившиеся в Германии в это время способствовали усилению реакции в области философии и литературы.

Деятельность немецких романтиков была связана с двумя литературными объединениями. Первое из них иенское - возникло в конце 90-х годов XVIII века в городе Иене. В него входили братья Шлегели (Август и Фридрих), Людвиг Тик, Вильгельм Вакенродер, Новалис, философ Фридрих Шеллинг. Эти романтики выступали на страницах журнала «Атеней», издававшегося в 1798-1800 годах, братьями Шлегелями. Второе объединение немецких романтиков образовалось в Гейдельберге в первом десятилетии XIX века. В него вошли: Иохам Арним, Клеменс Брентано, критик Йозеф Геррес и другие. В своих произведениях гейдельбержцы выдвигали на первый план «немецкую исключительность» и противопоставляли её новым веяниям, связанным с идеями Просвещения и французской революции 1789 года. Они видели национальное своеобразие своей страны в сохранении средневековых порядков, идеализировали патриархальную старину, утверждали незыблемость религии. Определённый интерес проявили гейдельбержцы к устному народному творчеству. Арним и Брентано выпустили в свет сборник фольклорных произведений «Волшебный рог мальчика». В целом гейдельбержцы были далеки от подлинного понимания фольклора.

Немецкие романтики (реакционные) интересовались, главным образом, поэтическим содержанием народных песен, но были не способны понять их значение.

Теоретиками немецкого романтизма были братья Шлегели, на формирование эстетических взглядов которых большое влияние оказала немецкая идеалистическая философия.

По мнению братьев Шлегелей, искусство должно отражать всё многообразие внутреннего мира художника, создавая свои произведения, писатель должен полагаться на свою фантазию и воображение. В то же время, утверждали братья Шлегели, между творческим самовыражением художника и его произведениями должно быть определённое расстояние, а это порождает то, что они называют «романтической иронией».

Ирония должна была вскрыть относительную ценность разных жизненных явлений, показать мир в движении. «В иронии всё должно быть шуткой» и всё должно быть всерьёз, всё простодушно откровенным и всё глубоко притворным. В ней содержится, и она вызывает в нас чувство неразрешимого противоречия между безусловным и обусловленным, чувство невозможности и необходимости всей полноты высказывания», - писал Фридрих Шлегель.

Ирония была призвана снять противоречия между реальной прозой жизни и идеалом безусловной свободы. Художественным воплощением этой теории является роман Фридриха Шлегеля «Люцинда», а также сочинения других немецких романтиков, в частности Людвига Тика.

Людвиг Тик - является автором многих произведений, в том числе романа «Вильям Ловель», сборник «Народные сказки», ряда драматических произведений: «Кот в сапогах», «Мир наизнанку» и других.

Герой его раннего романа «Вильям Ловель», молодой англичанин, отрицательно относится к практицизму и деловитости буржуазного мира, но в то же время не противопоставляет ему позитивных идеалов.

Вильям Ловель – типичный бунтарь-одиночка, который не желает считаться ни с какими условностями и традициями. Его конечная цель – абсолютная и никем не ограниченная абстрактная свобода личности.

Для других произведений Людвиг тика также характерен негативный мир и глубокий пессимизм.

Мистическими мотивами проникнуты произведения Новалиса – автора трагического цикла «Гимны к ночи», состоящего из 6 гимнов, связанных со смертью его юной возлюбленной Софии фон Кюн и незавершённого романа «Генрих фон Офтердинген». В этом романе Новалис рассказывает о судьбе полулегендарного немецкого средневекового поэта Генриха фон Офтердингена, который пытался открыть для себя подлинный поэтический мир и обрести «голубой цветок» - символ всех его романтических устремлений. Этот роман проникнут символикой и мистикой и противопоставлен известному роману Гёте «Ученические годы Вильгельма Мейстера»

В 1799 году Новалис опубликовал свой трактат «Христианство или Европа», в котором проповедовал религиозные и мистические воззрения.

Один из первых немецких писателей Фридрих Гёльдерлин приветствует Великую французскую революцию, и пишет в её честь «Гимны» - бунтарские стихи, проникнутые ненавистью к современным ему немецким порядкам.

В 1793 году Гёльдерлин публикует свой лирический роман «Гиперион», в котором рассматривается о странствиях греческого юноши Гипериона, который принимает участие в борьбе за независимость родного народа. Он надеется, что после победы на земле его родины возникнет идеальное свободное государство. Однако он не находит конкретных путей для реального осуществления своих идеалов.

Романтический протест юного героя против несправедливости сочетается в этом произведении с его трагической любовью к гречанке Диотиме.

Юноша Гиперион обрисован автором как типичный романтический бунтарь, страстно протестующий против всех форм насилия и угнетения.

В другом произведении Гёльдерлина – трагедии «Смерть Эмпедокла» - получает дальнейшее развитие образ бунтаря – одиночки, не встречающего понимания и сочувствия со стороны своих соотечественников. В ином плане создавал свои сатирические произведения другой немецкий писатель Жан-Поль Рихтер. Он публикует сатиру «Гренландские процессы», в которой в иносказательной форме обличает немецкую действительность.

Следующая сатира «Избранные места из бумаг дьявола», проникнутая антифеодальным пафосом.

Лекция № 3.

Творчество Адельберта фон Шамиссо (1781-1838).

План:

1. Раннее творчество.
2. «Чудесная история Петера Шлемиля».
3. Лирика Шамиссо.
4. «Немецкий альманах муз».
5. Значение творчества Шамиссо.

Луи Шарль Аделанд де Шамиссо, французский дворянин. Он одновременно занимается литературной, философией, немецким языком, усиленно читая немецких писателей.

Первые литературные опыты Шамиссо – стихотворения, написанные по-французски. По-немецки он начинает писать с 1801 года. Литературные интересы сблизили Шамиссо с литератором К.А.Варнгагеном фон Энзе, близким к романтикам, вокруг которого образовался кружок писателей, выпускавших «Альманах муз». Участие это ввело Шамиссо в круг немецких писателей.

В 1814 году выходит в свет повесть Шамиссо «Чудесная история Петера Шлемиля». В своей повести-сказке Шамиссо рассказывает историю человека, продавшего за кошелёк, в котором никогда не иссякают деньги, свою тень. Отсутствие тени сразу же замечают окружающие, исключают Петера Шлемиля из общества других людей.

В этой повести, таким образом,- обычная романтическая ситуация: человек, не находящий себе места в обществе, непохожий на окружающих. Ситуация повести Шамиссо отличается от всех других своей иронией над романтическим одиночеством героя. Шлемиль страдает от загадочной нелепости своей потери, страдает от людей, которые не могут представить себе человека без тени и относятся с ужасом или презрением.

В своём несчастье Шлемиль комичен, и вместе с тем, последствия этого несчастья трагичны для него. Иронизируя над романтической «исключительностью» своего героя, Шамиссо полон грустного сочувствия к нему.

Оставаясь ещё в пределах романтических представлений, то есть, не зная выхода для своего героя из романтического одиночества, ни социально-исторического объяснения этому одиночеству, Шамиссо, однако своим сочувственно-ироническим отношением к нему намечает путь преодоления романтизма, приводящий писателя к стихотворениям 20-30-х годов, в которых ясно обнаруживается отход от романтизма.

Сочетание большой жизненной конкретности и фантастики в повести Шамиссо напоминает творческую манеру Гофмана. Но если у Гофмана это сочетание было призвано продемонстрировать разъединённость мира реального и мира идеального, то у Шамиссо фантастическое является символическим выражением некоторых сторон действительности.

Лирика Шамиссо конца 20-х – начала 30-х годов.

Первое отдельное издание стихотворений Шамиссо вышло в 1831 году. В своих стихотворениях Шамиссо под влиянием революционно-демократического движения накануне революции 1830 года во Франции и в начале 30-х годов в Германии отходит от романтизма.

Шамиссо в стихах обращается к повседневной жизни, к теме семьи, которой не знала до него немецкая романтическая лирика.

Впервые в истории немецкой лирики XIX века социальная и политическая темы были так широко представлены, в лирике Шамиссо.

Циклы «Любовь и жизни женщины» 1830 г., «Песни и картины жизни» 1832г., «Аист» 1832г., к теме социально-униженных: «Нищий и его собака 1829г., «Молитвы вдовы» 1831г., «Старая прачка» 1833г., «Вторая песнь о прачке» 1838г., к теме освободительной борьбы и героям этой борьбы (стихотворения, посвященные борьбе греков за свободу, «Войнаровский», «Бестужев»).

Стихотворение «Старая прачка».

Одно из лучших социальных стихотворений. Поэт с уважением рисует жизненный подвиг труженицы, всю свою жизнь отдавшей заботе о муже и детях. В заключительной строке стихотворения поэт говорит о том что, он хотел бы закончить свои дни с таким же сознанием выполненного долга, как это старая прачка.

Социально- политические взгляды Шамиссо ярко выражены в одном из наиболее известных его стихотворений «Замок Бонкур».

В своих стихах Шамиссо, идя по стопам романтиков, обращается к миру народной песни, к народным легендам, сказаниям, и к анекдоту.

Творческое использование фольклора сообщает стихам Шамиссо простоту, популярность, поэтичность и юмор.

В последние годы жизни Шамиссо издавал «Немецкий альманах муз». Литературная деятельность Шамиссо уже выходит за пределы романтизма. Начав как романтик, Шамиссо переходит на реалистические позиции.

Лекция № 4.

Эрих Теодор Амадей Гофман (1776-1822).

План:

- 1.Эволюция мировоззрения и творческого метода.
- 2.Периодизация творчества.
3. «Крошка Цахес», «Золотой горшок».
4. «Жизненные воззрения кота Мурра».
- 5.Оценка творчества Гофмана.

Творчество Гофмана явилось важным звеном в литературе немецкого романтизма. Оно получило широкое международное признание и оказало известное воздействие на формирование творческого метода таких: как Бальзак, Ч.Диккенс и другие. Особенно был популярен Гофман в России. В.Г.Белинский назвал его «великим гениальным художником», восторженную и глубокую статью ему посвятил Герцен.

Вступив в литературу позже многих других романтиков, Гофман подытожил и обобщил по-своему художественные открытия своих предшественников. Он пошёл дальше многих своих предшественников.

За фантастическими образами Гофман всегда стоят существенные конфликты современной ему действительности. Романтическая ирония Гофмана гораздо более глубоко выражала мысль о несовершенном устройстве мира, перерастая в сатиру на уродливые свойства действительности.

Известный, прежде всего как писатель Гофман был широко одарённым человеком. Композитор – создатель первой романтической оперы «Ундина», музыкальный критик, дирижер, живописец, график, декоратор, постановщик спектаклей. Судьба художника сложилась трудно. Будучи страстно и всецело предан искусству, по желанию родственником он избирает юридическую карьеру. Неуёмный характер и острое ощущение уродств и несправедливости постоянно приводят его в конфликты с окружением.

К литературному наследию Гофман обратился не сразу. В 1809 году в музыкальной газете появился рассказ «Кавалер Глюк». Именно с этого начинается творческая биография писателя.

Первый период творчества.

Вслед за первым произведением последовали другие, и все они вскоре были объединены в сборник «Фантазии в духе Калло»(1814-1815). Ссылаясь на французского графика XVII века Жака Калло, Гофман отстаивает свое право художника на заострение смешных, ужасных и поэтических явлений действительности.

В «Фантазиях в духе Калло», ранних рассказах Гофмана большое место принадлежит музыке. В рассказах этого сборника появляется образ музыканта и композитора Иоганса Крейцело преданного своему искусству. В этот образ Гофман вложил много собственных мыслей и переживаний.

Крейслер вынуждал музицировать в богатых домах, которые не восприимчивы к прекрасному. Музыка для них лишь прекрасный десерт после вкусного ужина. Искусство в этом мире унижено и нужно лишь для того, чтобы украсить пошлую жизнь.

Цель музыки в этом обществе – «доставить человеку приятное развлечение и специально приятным образом отвлечь его от серьёзных дел». Окружающий мир, в конце концов, обрекает Крейслера на безумие. Образ Крейслера самый значительный художественный образ, созданный Гофманом.

Сатирически рисуя современное ему буржуазное общество, дворянское общество, Гофман, критикует его, прежде всего в его отношении к искусству. Настоящими людьми оказываются, помимо художников, люди, причастные к большому искусству, искренне любящие его. Таких людей мало, и всем им в этом обществе уготована трагичная судьба.

Критика современного общества только с позиции искусства, представление о настоящем человеке как о художнике, беспомощном и обреченном в этом мире, показывают романтический пессимизм Гофмана и его отличие от просветителей, выдвигавших идеал всесторонне развитой личности, находящей свое место в обществе.

«Дон – Жуан».

Рассказ этот соединяет в себе художественное произведение с романтическим истолкованием гениальной оперы Моцарта и сюжета о севильском оболъстителе.

Дон-Жуан презирает, общепринятые нормы и в бесчисленных победах над женщинами надеется утвердить свое могущество.

Впервые в романтической литературе Гофман ставит вопрос о направленности сильной страсти. Дон - Жуан заслужил свой страшный конец, потому что предался низким чувствам, «соблазнам здешнего мира».

«Золотой горшок».

В сборник «Фантазии Калло» входит новелла «Золотой горшок». Новаторство писателя проявилось в том, что сказочные события происходят здесь в гуще реальной повседневности. Место действия Дрезден. Главный герой занимается отнюдь не сказочным делом. Он студент, из очень небогатых, и вынужден подрабатывать себе на жизнь. В жизни ему не везёт. Но он обладает способностью к воображению. В душе он поэт энтузиаст.

Столкновение энтузиаста с реальностью составляет центральный конфликт сказки. Подобно другим романтическим героям, Ансельм живёт как бы в двух мирах: во

внутреннем мире своих переживаний и мечтаний; и в мире повседневной житейской прозы.

Ситуация «Золотого горшка» близка к ситуации сказки: за душу героя борются светлые и темнее силы. Темные силы - это филистерский мир житейской прозы. Светлые силы имеют также своё «земное» и сверхъестественное воплощение. Победа светлых сил в повести – это, в конце концов, победа внутреннего мира, мира мечты и поэзии, над житейской пошлостью и мещанской прозой.

Фантастика выражала страх писателя перед непонятными сторонами жизни.

«Мастер Мартин-бочар и его подмастерья».

Идиллическая утопия о гармонии труда и творчества раскрывается в рассказе «Мастер Мартин – бочар и его подмастерья». Подробно передаёт автор детали средневековой жизни города Нюрнберга: убранство дома зажиточного мастера Мартина, собрание цеха, пение и боевые игрища подмастерьев на городском лугу.

В этом рассказе ему удалось создать жизненно убедительные, цельные характеры. Старый Марин превыше всего ставит своё ремесло бочара, чтит его как высокое искусство и даже свою дочь- красавицу Розу прочит в жены только представителю бочарной профессии.

Конфликты легко приходят к своему разрешению. Гофман не столько идеализирует прошлое, сколько на условном историческом материале создает идиллическую утопию радостного и гармоничного общественного бытия.

Второй период творчества.

Последние 8 лет своей жизни, Гофман живёт в Берлине, находясь на службе в государственном суде. И в творчестве его происходят изменения. От этической критики действительности художник переходит к социальной. Если в ранние годы объектом его насмешки было филистерство, то теперь он обрушивается на общественные порядки Германии.

Его сатира становится более острой, более политической. Гротескные образы выражают неразумие законов существующей общественной жизни.

«Крошка Цахес»(1819г.).

Особенно отчётливо новые тенденции проявляются в знаменитой сказке «Крошка Цахес». В центре её – история отвратительного уродца, наделенного волшебным даром присваивать себе заслуги окружающих. В сказке рассказывается о том, как получивший в дар от феи Розабельверде три золотых волоска маленький уродец Цахес вдруг начинает казаться всем окружающим красавцем, и что бы хорошее не происходило в его присутствии, всё кажется, что это сделал Цахес. Все похвалы и наград достаются только ему. Цахес отвратителен, и автор не жалеет средств, чтобы внушить это читателю, сравнивая его то с «диковинным обрубок корявого дерева», то с «раздвоенной редькой». Цахес ворчит, мяукает, кусается, царапается. Он одновременно смешон и страшен. Смешон своими нелепыми поступками: слыть прекрасным наездником, поэтом, и т.д., страшен тем, что при всех своих мнимых дарованиях обладает явной и несомненной властью.

Все эти чудеса происходят в стране князя Пафнутия. И только влюблённый поэт Бальтазар не поддаётся злым чарам.

В фантастическо-символической форме здесь вступает реальные черты буржуазных отношений: награды выпадают на долю не тех, кто присваивает себе плоды чужих трудов.

В этом гротескно-фантастическом персонаже Гофман не просто выразил свойственное романтиками неприятие действительности или страх перед её непосредственными явлениями, но и художественно воссоздал её закономерность.

Ещё Белинский замечал, что Гофман « в самых нелепых дурачествах своей фантазии умел быть верным идее».

В сказочной форме передаётся мир, где жизненные блага, почёт воздаются не труду, не уму и не заслугам. Видимо за социально – критическое содержание эту сказку Гофмана особенно ценили.

Романтический метод Гофмана, по сравнению с методом его предшественников, в значительно большей степени был связан с изображением конкретных явлений современной действительности, с раскрытием её исторических конфликтов.

В этом смысле его творчество представляло собой пограничное явление, оно открывало пути для следующего этапа в художественном развитии, для литературы критического реализма.

Хотя действие «Крошки Цахеса» происходит в сказочной стране, где на равных правах с людьми действуют волшебники и феи, тем не менее, изображенная жизнь в сатирическом заострении воспроизводит реальное существование мелких княжеств.

Здесь можно войти в доверие к властителю, одолжив ему деньги. Здесь длительно заседают государственные деятели, погружаясь в ничтожные размышления.

«Социальную широту сказке придаёт то», что позади этого нелепого маскарада, праздника дураков, разыгрываемого князьями, министрами, профессорами, стоит народ, на труде которого держится эта армия господ и их прислужников.

Сказка начинается рассказом о горестной судьбе бедной крестьянкой семьи, в которой родился Цахес, и заканчивается возмущением толпы для расправы с Цахесом», замечает исследователь искусства Гофмана И.Миримский.

Носителем светлого идеала выступает в сказке мечтательный юноша поэт Бальтазар. Ему одному раскрывается ничтожная сущность маленького уродца, отнявшего у него невесту и поэтическую славу. В конце сказки он одерживает победу над Цахесом с помощью доброго мага Проспера Альпануса, который открывает юноше тайну трёх золотых волосков на голове Цахеса.

Ирония писателя имеет двойную направленность.

В финале сказки Бальтазар венчает свою победу над Цахесом женитьбой на прекрасной Кандиде и получает в дар от своего покровителя дом.

Своеобразие романтической фантазии Гофмана в очень подвижном единстве всех элементов: иронических реалистических мотивировок, символик и аллегории и, наконец, того, что остаётся не объяснимым ни тем. Ни другим – какой-то «тайны».

Многое из того, что Гофману и его современникам – романтикам представлялось таинственным и необъяснимым в окружающем мире, в душе человека, было художественно объяснено великими реалистами XIX века - от Стендаля и Бальзака до Достоевского и Толстого.

Гофман обладает замечательным мастерством рассказчика. Им создано большое число новелл, вошедших в сборник: «Ночные рассказы»(1817), «Серапионовы братья»(1819-1821). Часть рассказов вошла в сборник «Последние рассказы»(1825), вышедшей после смерти писателя.

«Житейские воззрения кота Мурра».

Крупным итоговым произведением Гофмана был незаконченный роман «Житейское воззрение кота Мурра» (1-й том -1819 г., 2-й том- 1821 г.). В этом романе Гофман снова вернулся к образу композитора Крейсера.

Стремясь раскрыть действительность в её многообразии, романтик Гофман пошёл по линии сочетания различных планов: временных, сюжетных, эмоциональных – различных планов реальности.

Все эти различные планы Гофман связал в своеобразной композиции: в автобиографические записки кота оказываются по недосмотру включенными части, рассказывающие о различных событиях, участником и свидетелем которых является композитор И.Крейслер.

В своём повествовании Гофман сочетает элементы трагедии и комедии, сатиры и высокой лирики, гротеска и шутки.

В животном мире, в котором живёт кот Мурр, всё происходит, как в настоящем человеческом обществе. Кот дружит, увлекается наукой и искусством, он переживает разочарования, переживает любовь. В мире кота бушуют «человеческие» страсти: любовь, ревность, вражда.

А в мире людей - в истории Крейсера – страсти принимают уродливо-животный характер. Над героями этой человеческой драмы нависают прошлые заблуждения и преступления.

Эгоистические страсти, убийства, обманы, ведут к распаду всех человеческих связей. В этом мире вынужден жить Крейслер, существо возвышенное, благородное, всецело преданное музыке. Ему чужд этот мир, и он чужой в нём.

Его душевная не успокоенность контрастно противостоит благодушному самодовольству Мурра и застывшему в мёртвом существовании обществу при дворе. Все это делает образ Крейсера – сложным, внутренне богатым, но и противоречивым.

Крейслер – носитель авторского взгляда на мир. Крейслер гибнет в борьбе с окружающей действительностью.

Для своих героев – Гофман знал только два пути: 1) они или гибнут в борьбе с окружающей действительностью; 2) или находят убежище в воображаемом мире фантазии.

Многообразие охвата действительности, утверждение непримиримости искусства и мира, основанного на корысти и эгоизме, трагическое, но активное противостояние художника этому миру - всё это делает произведение Гофмана выдающимся явлением немецкой романтической литературы.

«Из всех немецких романтиков только Гофман пользовался у русского читателя XIX века популярностью» - В.Г.Белинский.

Лекция № 5.

Английский романтизм XIX века.

План:

1. Особенности развития английского романтизма.
2. Кольридж. Вордсворт. Блейк.

Романтизм как господствующее направление утверждается в английском искусстве в 1790-1800-х годах. Это было грозное время. Революционные события Франции потрясли весь мир, а в самой Англии совершилась другая, бесшумная, но не менее значительная революция – так называемый промышленный переворот, вызвавший, с одной стороны, рост индустриальных городов, а с другой – породивший социальные бедствия: голод, проституцию, рост преступности, обнищание и окончательное разорение деревень.

Этапы литературного процесса в эпоху романтизма.

Зачинателями романтизма в английской литературе являются Вильям Вордсворт (1770-1850) и Сэмюэль Тейлор Колридж (1772-1834). Их принято называть представителями «озёрной школы» (или «лейкисты») поскольку их жизнь и творчество во многом связаны с живописной местностью на севере Англии, изобилующей озёрами. Вера в разум человека, представители «озёрной школы» противопоставляли интуицию, выдвинув на первый план мистическое, потустороннее.

Вильям Блейк (1757-1827).

Раньше других романтиков, выступивший в Англии против традиции классицизма, прежде всего в области изобразительного искусства. Блейк был не только поэтом, но и художником – графиком.

Наиболее значительными лирическими сборниками Вильяма Блейка являются «Песни невинности» (1789), «Песни опыта» (1794).

В больших произведениях «Пророческие книги» преобладает исторический оптимизм, уверенность в неизбежной победе человека над силами зла. Контрастность двух лирических циклов, отражает сложность и противоречивость действительности.

В 1812-1813 годы выступает второе поколение английских поэтов-романтиков – Байрон, Шелли, Китс. В 1820 годы после их смерти, английский романтизм приходит в упадок.

Колридж.

«Воображение, по словам Колриджа, пересоздаёт мир». Таковы его всемирно известные поэмы: «Старый моряк», неоконченная поэма «Кристабель», фрагмент «Кубла Хан» и другие произведения.

Все эти произведения имеют фрагментарную композицию, насыщенную сложной символикой, причудливыми романтическими образами.

Тема роковой разобщенности, одиночества личности, - вот что сумел показать Колридж. Тему одиночества позднее – в другом контексте – развил Байрон в своих «восточных поэмах» и в «Манфреде».

Вильям Вордсворт.

Вордсворт произвёл подлинный переворот в английской поэзии начала XIX века, введя в неё современно новую тематику и проблематику: он провозгласил главным предметом поэзии чувства, мысли и судьбу крестьянина.

Лекция № 6.

Джордж Ноэл Гордон Байрон (1788 – 1824).

План:

- 1.Формирование и развитие мировоззрения Байрона.
- 2.Ранняя лирика.
- 3.Художественное и политическое значение «Паломничества Чайльда Гарольда».
- 4.Особенности позднего творчества.
- 5.Белинский о Байроне.

Байрон происходил из старинной, но обедневшей аристократической семьи. В десятилетнем возрасте он унаследовал титул лорда (в Англии высший наследственный титул).

Получив первоначальное воспитание, в одной из тех школ, где учились дети английской аристократии, Байрон поступил в Кембриджский университет.

Ранняя лирика.

Первый сборник стихов – «Часы досуга» (1807), ещё во многом неровный и незрелый, передаёт настроение разочарования и одиночества, всё чаще охватывающее поэта. Назревал конфликт поэта с высшим английским обществом.

Байрон посещает несколько стран Албанию, Португалию, Турцию. Во время путешествия задумывает своё первое произведение «Паломничество Чайльда Гарольда».

«Паломничество Чайльда Гарольда».

Замысел произведения возник в 1810 году, а в 1812 году опубликовал первые две песни, третью – в 1817, четвёртую – в 1818 году. Появление второй песни знаменует начало нового этапа – романтизм.

Чайльд Гарольд – главный герой. Это молодой аристократ, пресыщенный удовольствиями и разочарованный в жизни. Покинув родной дом, Гарольд садится на корабль и прощается с родиной. Взволнованные строки «прощания» с необычайной силой передают чувства самого поэта. На какой – то момент сливаются чувства поэта и его героя. Но чем дальше разворачивается действие, тем всё ярче и отчётливей отделяется

от образа Гарольда лирический герой этого произведения, воплощающий в себе авторское «я». Перед нами уже не скучающий аристократ, а свободолюбивый поэт, с пытливым умом и отзывчивым сердцем.

«Паломничество Чайльд Гарольда» - один из самых ярких литературных памятников европейского романтизма. Характерны были и сам жанр лиро-эпической поэмы, и субъективно- лирический момент.

Весь ход действия самовольно определяется свободным полётом мыслей и чувствами поэта. Поэт постоянно подчёркивает своё отношение к изображаемому: он восхищается и негодует, он скорбит, протестует, призывает, непрерывно вмешиваясь в ход событий. Романтизм Байрона отмечен страстностью, горячим, активным отношением к жизни.

Красочны и живописны в поэме пейзажи. Буйная красота Средиземного моря по контрасту противостоит жалкому, мелкому миру эгоистических интересов, царящих в буржуазной Англии.

Романтики пользовались приёмом контраста. Это одно из художественных средств для выражения буржуазной действительности и мечты о другом, лучшем мире- мире больших чувств и высоких стремлений.

Поэма имела большой успех. Но он был неодинаковым в разных слоях общества. Одни видели в «Паломничестве Чайльд Гарольда» разочарованного героя. Другие ценили в произведении не столько образ скучающего аристократа, сколько тот пафос свободолюбия, который звучал в поэме. Взгляд поэта на мир был шире мировоззрения его героя.

Черты байроновского героя:

- 1) раннее пресыщение жизнью;
- 2) утрата связи с окружающим миром, страшное одиночество героя;
- 3) эгоцентризм («я» - в центре). Байроновский герой считает, что он всегда прав.

Положительные черты байроновского героя:

- 1) отсутствие лицемерия;
- 2) всегда имеет всепоглощающую страсть – любовь.

Композиция произведения строится по географическому принципу:

- 1) Песнь – «Посещение Испании»;
- 2) – О Греции;
- 3) Бельгия и Швейцария;
- 4) – Италия.

Нет единого сюжета. Но отсутствие сюжета компенсируется наличием постоянных тем:

- 1) тема свободы;
- 2) тема человеческого разума.

Символ свободы - море. Титанизм образов. С точки зрения Байрона, поражение,- состояние неестественное и с ней должен бороться человеческий разум.

Восточные поэмы.

В 1813-1815 годах Байрон публикует одну за другой романтические поэмы: «Гяур», «Корсар», «Лара» и другие.

В центре каждой из них стоит личность, благородный разбойник, мрачный, разочарованный мыслитель, призирающий изгнавшее его общество.

Герои этих поэм были живым воплощением романтического идеала поэта в ту эпоху. Ненависть к аристократической и буржуазной Англии переросла в бунт, но оставалась неясным, как и за что бунтовать и где те силы, на которые можно опереться. Герой действует в одиночку, протест вызван личными обстоятельствами.

В это же время Байрон пишет целый ряд лирических стихотворений, многие из которых были включены им в сборник «Европейские мелодии»(1815 год).

Используя и переосмысливая библейские образы, поэт откликается на современные ему явления, воспевает свободу и борется за неё.

Наиболее убедительно эта тема звучит в стихотворении «Ты кончил жизнь, путь, герой!»

Особенности восточных поэм:

- 1) загадочность;
- 2) герой не выходит за пределы определённой ситуации.

В швейцарский период (1816-1817) поэт пишет поэму «Шильонский узник» и романтическую драму «Манфред».

Новый период в жизни и творчестве Байрона начинается с 1817 года. Поэт переехал в Италию. Здесь он создаёт лучшие образцы политической лирики - поэмы: «Видение суда», «Бронзовый век». Позже Байрон пишет драму: «Каин», затем исторические трагедии: «Марино Фальери» и «Двое Фоскари».

В 20-е годы переходит на позиции реализма. Вершиной творчества в этот период является не законченный роман в стихах «Дон - Жуан».

«Дон - Жуан».

Главный герой Дон – Жуан – легендарный испанский дворянин, Байрон переместил его в новую обстановку, и перенёс время его жизни на конец XVIII века. Бежав из Испании Дон-Жуан, живёт на одном из греческих островов, затем он попадает в турецкий плен и бежит оттуда. Вместе с русскими войсками Суворова Дон-Жуан штурмует крепость Измаил. После этого он оказывается при дворе русской императрицы Екатерины II, которая посылает его с дипломатическим поручением в Англию.

Байрон критикует современное ему общество, показывает лицемерие аристократов. Байрон показывает, как за блестящим внешним видом светского общества Англии скрываются ложь и порок. Поэт осуждает захватнические войны.

Образцами реалистического мастерства Байрона являются нарисованный им героический образ русского полководца Суворова и описание штурма русскими войсками крепости Измаил.

По своим высоким идейным и художественным качествам, по богатству содержания и яркости языка, по блеску сатиры и силе поэтического восприятия мира «Дон-Жуан» по праву принадлежит к лучшим произведениям мировой поэзии.

Творчество Байрона обогатило мировую поэзию, а его традиции были продолжены и развиты поэтами последующих поколений. Большой известностью и популярностью пользуются сочинения Байрона в нашей стране. Белинский назвал Байрона: «Прометеем XIX века».

Лекция № 7.

Альфред Виктор де Винье (1797-1863).

План:

1. Этапы творчества.
2. Эстетические принципы.
3. Поэзия.
4. Исторический роман «Сен - Мар».

Значительное место во французском романтизме принадлежит Альфреду де Винье. Выходцу из старинного дворянского рода, молодость провёл на военной службе, рано вышел в отставку, посвятил себя писательству, и как романист («Сен-Мар»), и как драматург («Чаттертон»), и как поэт. Попытки добиться заметного положения в литературно-художественном и политических кругах Парижа не увенчались успехом, и

остаток дней Винье провел, замкнуто, излагая свои мысли в «Дневнике поэта», который вышел уже после его смерти.

В первую очередь Винье был поэтом. Хотя поэтическое творчество его не многочисленно. При жизни он выпустил одну стихотворную книгу – «древние и современные поэмы» (1826), вторая «Судьбы» (1864) вышла уже после смерти. Винье был мыслителем поэтому его произведения проникнуты глубокой мыслью. Для Винье характерно использование притчи, мифа, библейского сказания для выражения своих мыслей, которые связаны с личными переживаниями и пережитым поэтом. Наиболее известно стихотворение Винье «Смерть волка». Внешне это рассказ об одной ночной охоте, когда охотники, напавшие на волчий след останавливаются перед волком, волк самоотверженно вступает в схватку со сворой собак и погибает, дав тем самым возможность волчице и волчатам спастись. Этот рассказ в конце произведения, рассказ якобы очевидца резко останавливается, и автор переключается в плоскость философского иносказания, т.е. звучит как бы урок-заповедь, в котором раскрываются нравственные убеждения самого поэта:

*Да, я постиг тебя, мой хищный брат,
Как много рассказал мне твой последний взгляд!
Он говорил: усвой в дороге одинокой
Веленьем мудрости суровой и глубокой
И тот стоический и гордый строй души,
С которым я рождён и жил в лесной глуши
Лишь трус и молится и хнычет безрассудно.
Исполни мужества, когда боренье трудно
Желанья затаи в сердечной глубине
И молча, отстрадав, умри, подобно мне.*

В этих строках заключено жизневиденье Винье, который не принял послереволюционную действительность, это засилье торгашей, когда полноценная человеческая личность обречена на прозябание, гибель. Поэтому поэзия Винье насквозь трагична. В одном из своих дневников он записал следующее: «Спокойная безнадёжность, без судорожного гнева и укоров небесам – это и есть сама мудрость.

Бесполезно уповать на бога, стремится как-то изменить действительность считается, – самое главное не сникнуть под ударами судьбы, суметь выдержать их и гордо противостоять будущим злосчастиям. По мнению Винье человек должен не просто выстоять, а исполнить главный долг своей жизни, который заключается в духовном подвижничестве. (Это мы наблюдали в балладе «Смерть волка», это видим и в поэме «Бутылка в море»). В поэме «Бутылка в море» капитан корабля, терпящего крушение, в последний час не сдаётся. Он помещает карту опасного пролива, явившегося причиной катастрофы, в бутылку и бросает в море с тем, чтобы оно сослужило добрую службу.

Так же и творец, поэт, писатель – считает Винье, вопреки житейским невзгодам в каждодневных упорных трудах должен взрастить «жемчужину мысли» и принести её в дар многим поколениям («Пастушья хижина», «Чистый дух»). Эта выдержка у Винье и составляет главную нравственную ценность каждого человека.

С именем Альфреда де Винье связано во французской литературе этого периода и развитие такого жанра как исторический роман. Большие исторические события, которые происходили во Франции в конце XVIII и в начале XIX века, причём происходили на глазах одного поколения, заставляли французских романтиков обращаться к истории, делать какие-то исторические обобщения и сопоставлять их с современностью. Иначе говоря, в прошлом искать ответы на современные вопросы. В период Реставрации происходит бурный расцвет всех исторических жанров во французской литературе. В первую очередь развивается исторический роман, затем появляются исторические драмы, образы прошлого проникают в поэзию, живопись, музыку и т.д. Решающую роль здесь сыграл Вальтер Скотт, произведения которого стали известны во Франции с 1816 года. По

словам Белинского главным открытием английского романиста было установление зависимости человека от окружающей его социально-исторической среды: «Вальтер Скотт своими романами решил задачу связи исторической жизни с частною» (Белинский).

Именно это оказалось очень плодотворным для французской литературы, так как открывало пути сочетания художественного вымысла с конкретными историческими фактами. В произведениях французских романтиков рядом с историческими лицами стоят вымышленные герои, причём на них сосредотачивается главный интерес, и наряду с подлинным историческим событиями изображаются события жизни вымышленных персонажей, которая, однако, всегда связана с общенациональной жизнью. По сравнению с Вальтером Скоттом новым здесь было то, что в исторических романах французских писателей существенную роль играла романтическая любовная страсть. Всё это мы находим и в романах Александра Дюма, и в романах Виктора Гюго и других произведениях.

Первым значительным историческим романом французского романтизма является роман «Сен – Мар»(1826) Альфреда де Винье. В этом произведении отчётливо выразились презрение Винье к новому буржуазному порядку, и с другой стороны стремление разобраться в причинах обречённости феодального прошлого, в котором он связывал свой идеал.

Действие романа происходит во Франции XVII века. Винье изображает множество исторических лиц перед нами король Людовик 13, королева Анна Австрийская, кардинал Ришелье, французский драматург Корнель, английский поэт Мильтон, члены королевского дома и военачальники.

Однако задача писателя не в том, чтобы достоверно воссоздавать местный колорит, а в том, чтобы внушить читателю своё понимание истории. На материале своего романа, в котором достаточно много и вымышленных героев и ситуаций Винье пытается разрешить волнующий его вопрос о судьбах дворянства. По мнению Винье упадок дворянства в своё время означал упадок общества. И он обращается к истокам этого процесса, происходившего, по его мнению, в период победы во Франции абсолютной монархии. Создателем абсолютизма во Франции по праву считается кардинал Ришелье, он уничтожил феодальные вольности, сломил власть крупных феодалов, и поэтому изображён он в романе глубоко отрицательно.

В центре сюжета - заговор феодалов против Ришелье, во главе которого стоит юный дворянин Сен – Мар. Незначительный исторический эпизод вырастает у Винье чуть ли не в выражение всеобщего протеста против тирана Кардинала. Сен – Мар, однако действует из эгоистических соображений, он мечтает захватить власть, чтобы добиться руки принцессы Гонзаго (Марии) в которую влюблён. При этом он не останавливается перед государственной изменой и строит планы иностранной интервенции. Члены королевской двора также обрисованы мрачными красками, король в последнюю минуту предаёт своего фаворита, а Мария бросает его, чтобы стать польской королевой. Опять мы видим у Винье трагическую обречённость романтического бунта против мирового зла.

Его герои переживают трагедии одиночек, обречённых на страдание, страдание неизбежный удел избранных натур.

Лекция № 8.

Перси Биши Шелли(1792-1822).

План:

1. Социально – политические и литературно-эстетические взгляды Шелли.
2. «Королева Маб».
3. «Восстание Ислама».
4. Лирика.

5. «Освобождённый Прометей»

6. Политическая поэзия.

Замечательный революционный поэт Шелли в своих лирических произведениях ставил актуальные проблемы времени. Его политическая поэзия явилась выражением народных стремлений к освобождению от буржуазно-монархического режима.

Революционные убеждения Шелли стали основой его дружбы с Байроном, но между ними были и различия. Революционный романтизм как общая идейно-эстетическая позиция проявлялся в их творчестве по – разному. В художественных образах Байрона было больше жизненной конкретности, поэтому Байрон более непосредственно подготавливал и приближал становление критического реализма. В творчестве Байрона отчетливо проявилась тенденция перехода от абстрактно-символических образов к образам реальным. Для художественной системы Шелли характерна сложная символика, яркая метафоричность образов. Он тяготел к широким обобщениям и поэтическим абстракциям. Для романтизма Шелли характерна своего рода «поэзия познания», поэтическое восприятие и осмысление самого процесса познания.

Уступая Байрону в мастерстве изображения народных движений, Шелли имел и преимущество перед ним. Байрон часто увлекался сочувственным изображением героя – индивидуалиста, Шелли осуждал индивидуализм в любых его проявлениях. Байрон скептически относился к будущему, хотя и ждал победы народа, борющегося против тирании. Шелли пламенно верил в счастливое будущее и нарисовал в своих поэмах радостные утопические картины жизни освобожденного человечества.

Шелли учился в Итоне и оксфордском университете, но был исключён за публикацию памфлета «Необходимость атеизма»(1811г.). В 1812 году Шелли выступает защитником интересов ирландского народа. Ирландская проблема стала содержанием его памфлетов («Обращение к ирландскому народу», 1811г.). Свободолюбивые идеи выражены в памфлете «Декларация прав»,1812.

Политические и морально-этические воззрения Шелли складывались под влиянием французских просветителей, а также Пейна и Годвина, его трактата «Политическая справедливость».

Идеи этого трактата находят развитие в философской поэме Шелли «Королева Маб»(1813). Сам автор писал об этой поэме: «Прошлое, настоящее и будущее – вот величественные и всеобъемлющие темы этой поэмы». Поэт стремится к универсальному охвату бытия: природа дана в масштабах космоса, общество – как панорама истории человечества. Сюжетом поэмы является не события, а развитие авторской мысли об историческом процессе.

«Королева Маб»(1813).

«День завтрашний придет!» этот эпитаф характеризует магистральную линию всего творчества английского поэта, его страстную устремлённость в лучшее будущее человечества. В поэме весьма ощутимо ещё влияние дидактической, философской поэзии XVIII века, а также философских систем века Просвещения.

Показывая на волшебном экране души спящей глубоким сном девушки Ианте все прошлое, настоящее и будущее человечества, королева фей Маб (персонаж английских сказок) иногда произносит взволнованные, страстные речи в осуждение «коронованных убийц» прошлого и настоящего (1-3 песни), либо даёт броские и уничтожающие характеристики современных автору властителей, священников, парламентариев и капиталистов (4-5 песни).

Шелли характеризует современную эпоху безраздельного господства голого чистогана:

«Всё на публичном рынке продаётся:

Честь, добродетели, таланты,

Продажна и Любовь ...»

(Пер.К.Бальмонта)

«Королева Маб» стала, по свидетельству шоу, «библией чартистов»; отрывки из неё постоянно перепечатывались в их периодике; поэма сыграла видную роль в деле политического просвещения рабочего класса Британии.

«Восстание Ислама».

Шелли перешёл теперь от философских рассуждений и сатирического осмеяния пороков господствующих классов к художественному воплощению темы «народ и революция». В поэме Шелли мы встречаемся с обобщенно - романтическим изображением народной революции, которая, по мысли поэта, может произойти в любой европейской стране. Перед нами положительные образы борцов за свободу: Лаон, его подруга Цитна, Неизвестный юноша, Отшельник. Шелли ввёл в литературу XIX века совершенно новые, неизвестные до того образы героев – республиканцев.

Пассивное сочувствие страданиями бедняков им чуждо: они становятся во главе масс ведут их на штурм «твердынь тирании»:

И выковали люди из цепей

*Оружье, чтобы лишить
Тирана власти ...*

(Пер. К.Бальмонта)

Цели Лаона и Цитны возвышенны и прекрасны, они стремятся переделать жестокий и безумный мир таким образом, чтобы троны навеки рухнули, золото утратило бы свою кровавую силу». Лаон и Цитна погибли на костре. Но и тут Шелли не позволяет себе «предаваться смертоносной печали».

Семена добра и свободы, посеянные революционерами, дали свои всходы, народ победил тирана.

В марте 1818 года Шелли, затравленный реакцией, навсегда покинул родину и переселился в Италию. Здесь были созданы самые гениальные его творения.

Лирика.

Талант Шелли был по преимуществу лирическим. Его стихи поражают силой и непосредственностью чувства, музыкальностью, многообразием и новизной ритмов, они насыщены яркими метафорами и эпитетами, богатыми внутренними рифмами. Шелли тонко чувствует природу. В лирических стихотворениях поэт рисует картины безмятежного синего моря, смыкающегося с лазурью небес, он передаёт впечатления, которые зародились в его душе в Италии.

Иногда мысль поэта улетает к далёкой родине, чьи синие льды, серебристый иней и колючий холодный ветер так много говорят сердцу изгнанника. Описания природы у Шелли часто озарены философской мыслью. Таков ряд стихотворений известных под общим названием «Изменчивость», стихотворение «Облако» и некоторые другие. В них утверждается идея бессмертия природы, вечного развития и изменения. Поэт как бы проводит параллель между изменчивостью в жизни природы.

Общая тональность поэзии Шелли глубоко оптимистична: так и век социальных бедствий и войн неизбежно сменяется веком мира и процветания.

Тема непобедимости и бессмертия сил жизни и свободы выражена и в «Оде западному ветру». Тема «западного ветра», ветра- разрушителя – традиционная в английской поэзии. Её разрабатывали до Шелли многие поэты. Однако у Шелли эта тема получает совершенно иную интерпретацию. У него осенний западный ветер не только и не столько разрушительная сила, губящая своим холодным дыханием всё живое, всю красоту лета, сколько хранитель сил новой жизни, заботливо укладывающий её семена в теплую подснежную постель:

«Пришла зима, зато весна в пути!».

Замечательна по искренности и правдивости чувства и любовная лирика Шелли. Пленительны у него женские образы («К Джейн с гитарой», «Ариетта для музыки»). Немало стихотворений посвящено Мэри Годвин, жене и другу поэта.

Любовь по мысли Шелли – это великая сила, вдохновляющая людей на борьбу за светлое будущее. У Шелли звучит тема торжества любви над тиранией, над самой смертью «Восстание Ислама». Любовь, по мнению поэта сильнее, чем смерть, ибо «она всему даёт блаженство нового рождения». Радость бытия и радость любви до краёв наполняет все существо поэта.

«Освобожденный Прометей»(1819 г.).

«Прометей» Эсхила,- писал В.Г.Белинский,- прикованный к горе, терзаемый коршуном и с горделивым презрением отвечающий на упрёки Зевса, есть форма чисто греческая; но идея непоколебимой человеческой воли и энергии души, гордой и страдающей, которая выражается в этой форме, понятна и теперь: в Прометее я вижу человека, в коршуне – страдание, в ответах Зевсу – мощь духа, силу воли, твердость характера».

В соответствии со своими революционными взглядами Шелли переосмысливает сюжет легенды. Основным пафосом произведения (в отличие от драмы Эсхила и стихотворения Гёте) является пафос борьбы, завершающейся грандиозной победой сил света и прогресса над миром зла и тирании. Герой драмы Шелли один на один бесстрашно:

...вступил в борьбу
И встал лицом к лицу с коварной силой,
Властителя заоблачных высот,
Насмешливо глядящего на землю,
Где стонами измученных рабов.
Наполнены безбрежные пустыни...

(Пер. К.Бальмонта)

Зевс насильно принуждает к любви богиню моря Фетиду, он не знает, что у неё, по велению судьбы, должен родиться сын, более могущественный, чем его отец. Его зовут Демогоргон. Этот образ – порождение поэтической фантазии Шелли. В нём воплотилась философская идея Шелли о том, что эпоха более высоких и совершенных отношений в обществе рождается и крепнет в недрах старого мира.

Свергая Зевса с трона, Демогоргон произносит замечательные слова, выражающие заветные думы лучших умов того времени о торжестве республики:

«На небесах тебе преемника не будет».

Недаром в предисловии к драме Шелли писал: «свои мысли автор мог бы выразить фразой: надо изменить весь мир!». Мечты о светлом будущем мира поэт воплощает в чудесные поэтические образы в конце 3-4 акте.

Природа и люди неузнаваемого изменились. Исчезла гнусная порода эксплуататоров. Свобода, равенство и братство соединили нацию в единую семью. Небывалый расцвет наук и искусства позволил превратить пустыни в сады, подчинить воле разума реки и моря, избавить народы от болезней, труд стал почётной и приятной обязательностью прекрасных и мудрых людей будущего.

Чтобы подчеркнуть огромность и всеобъемлющий характер перемен, которые произойдут после социального раскрепощения народа, он заставил Небо, Землю, Луну, Звёзды, хоры духов и хоры богов прославлять величие Прометея и лучезарное будущее раскрепощённого человечества.

Политическая поэзия.

Шелли создал новый для английской поэзии жанр массовой песни, по силе и красоте стиха, по своей простоте близкий подлинным народным песням. Вершиной политической лирики Шелли являются поэмы «Маскарад Анархии» и «Песня англичан», в которых поэт показывает, что капиталисты «присвоили труд рабочих»:

*«Ты сеешь, - а другой пожнёт
Одежды ткёшь – другой возьмёт».*

В гневных строках этого произведения звучит революционный призыв к народу сбросить власть имущих – причину всех страданий народных. Как и в больших драматических произведениях, написанных в Италии («Освобождённый Прометей», «Эллада», «Карл I»), в политических стихах звучит та же прометеевская тема беззаветной борьбы за светлое будущее людей за «мир прекрасный», где не будет рас, племён и классов, где труд из проклятия превратится в «источник радости и вечной молодости мира».

Медлительность соотечественников вызвала в нём раздражение; он осыпал их упрёками и горькими насмешками.

В политической лирике 1819-1821 годов и философских произведениях («Философский взгляд на реформу», «Песня англичан») Шелли пророчески предсказывает, что главным социальным конфликтом XIX века станет классовая борьба между трудом и капиталом. Он призывает народ осознать, что он единственный законный хозяин жизни, что ему не хватает лишь организованности, чтобы свергнуть власть лордов и тунеядцев.

Лекция № 9.

Вальтер Скотт (1771-1832).

План:

1. Ранняя поэтическая деятельность. Этапы развития.
2. Шотландские романы: «Уэверли», «Роб Рой».
3. «Квентин Дорвард», «Айвенго».
4. Белинский о В. Скотте.
5. Значение творчества.

Шотландец Вальтер Скотт выступил в конце 1790-х и в 1800-х годах как переводчик, журналист, собиратель фольклора, автор романтических поэм и баллад. Примечателен был выбор произведения для перевода: он перевёл историческую драму Гёте «Гец фон Берлихинген». После выхода в свет его первого романа «Уэверли», он стал всемирно известным писателем. За этим произведением последовало ещё 25 романов, несколько сборников рассказов, поэм, двухтомник «История Шотландии», многотомная «Жизнь Наполеона Бонапарта», и другие сочинения, написанные их автором в течение 17 лет (1814- 1831). Громадное количество художественных образов было создано за это время «шотландским чародеем», который поразил своих читателей поэтичностью и живописью нарисованных им картин народной жизни и невиданной ещё (даже по сравнению с Филдингем) широтой охвата действительности.

Новаторство Скотта, так глубоко поразившее людей его поколения, заключалось в том, что он создал жанр исторического романа, «...до него не существовавший» (В.Г.Белинский).

В основу мировоззрения и творчества Скотта лёг громадный политический, социальный и нравственный опыт народных масс горной Шотландии, в течение четырёх с половиной столетий боровшейся за свою национальную независимость против экономически гораздо более развитой Англии.

Исторический роман Скотта стал не просто продолжением литературных традиций, завещанных предшествующим периодом, не просто суммой приёмов и принципов, которым руководствовались авторы просветительских эпопей в прозе и создатели «готического романа», а неизвестным до этого новым художественным синтезом искусства и исторической науки, открывшим новый этап в развитии английской и мировой литературы.

Творчески осваивал новые критерии художественности, выдвинутые Берисом, Вордсвортом, Байроном, Скотт своими романами решил задачу связи исторической жизни с частною и этим, по свидетельству В.Г.Белинского, «дал историческое и социальное направление новейшему европейскому искусству».

Отвергая рационализм просветителей XVIII века и их представления о человеческой природе, Скотт нарисовал в своих исторических романах картины жизни, быта, нравов различных классов английского и европейского общества прошлых эпох.

При этом он сумел затронуть также и многие проблемы современной ему социологии, нравственности, политической справедливости, призывая установить прочный мир между государствами, осуждая виновников несправедливых войн.

Говоря о Скотте как о художнике-новаторе О.Бальзак писал: «В.Г.Белинский до степени философии истории роман...

Он внёс в него дух прошлого соединил в нём драму, диалог, портрет, пейзаж, описание; включил туда и чудесное и повседневное, эти элементы эпоса и подкрепил поэзию непринужденностью самых простых говоров».

Скотт смело развивал глубоко новаторскую по тем временам мысль о роли народных масс и народных движений в переломные моменты истории, когда решались судьбы какого – нибудь класса, общества или даже целой нации, он ввёл в романы образы людей из народа – народных заступников и народных мстителей («Роб Рой, Мег Меррилл, Робин Гуд).

«Секрет действительности поэтичности романов Скотт не в живописании латинских мечей, средневековых камзолов, а в том фольклорном начале, которое связано в его произведениях с отражением действительности судеб крестьянства».

Своеобразная композиция исторического романа Скотта отражает понимание исторического процесса писателем: обычно судьбы его героев тесно связаны с тем крупным историческим событием (с революцией, мятежом, бунтом), изображение которого занимает центральное место в произведении. Вопреки своим личным планам намерениям, каждый персонаж Скотта неизбежно оказывается втянутым в стремительный водоворот событий, исход

которых определяется характером борьбы социальных сил, а также волей великих исторических личностей (Кромвель, Людовик XI, Карл Смелый, Елизавета I, Ричард I) либо вмешательством вождей и народных заступников, образы которых Скотт создал по хроникам, легендам и преданиям.

Позаимствовав у реалистов XVIII века их юмор и их любимого героя, среднего англичанина, писатель чаще всего вводит в свои романы в качестве главного персонажа юношу-дворянина, честного, отзывчивого. Этот бесцветный герой и его возлюбленная или невеста исполняют, как правило, служебную роль: рассказывая об их романтических приключениях, Скотт получает возможность мимоходом нарисовать коллективный образ вооружённого народа, поднимающегося на борьбу против произвола монарха, феодалов, чужеземных захватчиков.

Заурядного главного героя и героини не позволяют им затмить яркие, колоритные характеры и портреты народных вождей и исторических лиц, которые появляются в романе Скотта на короткое время, в нужный момент, чтобы сыграть определяющую роль в судьбе того социального движения, которое они представляют, и заодно решить судьбы обыкновенных персонажей, втянутых в исторический конфликт.

Творческий метод и стиль Скотта явление сложное, порождённое переходной эпохой промышленного переворота и борьбы за реформу (1780-1832).

Основу художественного метода Скотта составляют романтизм. Как и все романтики, он не принял победу капиталистических отношений, надеясь в то же время на то, что со временем всё как-то само по себе образуется. Скотт – романист обратился к изучению истории народных движений и социальной борьбы прошлых эпох.

При этом он полагал, что все конфликты в средние века, в эпоху Возрождения, в XVII – XVIII века в Британии разрешались разумным примирением антагонистических сил (таким образом, считал Скотт, завершилась рознь между англосаксами и норманнами, борьба между феодалами и буржуазией в 1688 году).

Однако новый взрыв классовой борьбы в Англии в 1819-1820 годы лишил писателя его веры в благодетельную силу компромисса: он понял, что деятели этого компромисса отнюдь не «разумные и добрые люди, а заурядные буржуазные хищники».

В романе «Ламмермурская невеста» (1819) Скотт нарисовал образ одного из жестоких и корыстных деятелей 1688 года- сэра Вильяма Аштона.

Романтизм в мировоззрении Вальтер Скотт определил художественную структуру его произведений. Скотт постоянно сложные авантюрно-романтические сюжеты, в которых отводит место многочисленным случайностям, изменяющим (вопреки логике развития характеров) ход событий; встречается у него и фантастика (правда, преподносимая как народные суеверия): идеализированные «байронические» характеры действуют наряду с реалистическими образами.

Скотт неустанно повторял, что художник не может ограничиться сухими фактами истории, он обязан сочетать правду истории с вымыслом, фантазией, цель которой увлекать и волновать читателя, заставляя его сопереживать персонажам романа, разделить с ними все их радости и надежды.

В то же время нельзя не заметить, что вымыслы не соотнесены с правдой истории и творчество Скотт являет собой картину постепенного перехода от романтизма к реализму нового, более высокого (по сравнению с XVIII веком) типа. Правдивее описания быта, нравов, математические точные анализы экономических, социальных и политических причин конфликтов, возникающих между различными классами и прослойками, конкретные, имущественные и практические мотивы поведения персонажей, их классовая типичность, стремление автора к «шекспиризации» образов – всё это свидетельствует о наличии мощной реалистической струи в творчестве писателя.

Скотт неизменно требовал, чтобы писатели обязательно сохраняли правдоподобие, умели бы подчеркнуть связь, существующую между прошлым и настоящим, изобразив развитие, эволюцию исторических событий. Правдиво показав борьбу антагонистических сил, доказав неизбежность победы нового, более высокого и совершенно организованного социального организма над примитивными, патриархальными, отмирающими отношениями.

По своей тематике и проблематике все прозаические произведения Скотта можно разделить на две группы:

1. шотландские романы, написанные в основном до 1820 года;
2. романы о средних веках в Англии и в Европе.

Одни лишь раз Скотт обращается к описанию современной ему жизни – в романе «Сент. - Ронанские воды» (1824).

«Роб Рой».

В этом романе Скотт обращается к истории так называемых якобитских мятежей XVIII века, он повествует о событиях первого большого восстания горцев, подготовленного сторонниками Стюартов ещё в 1715 году, то есть за 30 лет до окончательного уничтожения кланов. Писатель подробно объясняет, что якобиты потерпели жестокое поражение в силу того, чтобы лондонское буржуазно-аристократическое правительство обладало громадно экономическим, политическим и военным превосходством.

На фоне подготовки к восстанию 1715 года развивается насыщенный приключениями романтический сюжет романа. Поэтически настроенный юноша Фрэнк Освальдистон, сын главы богатейшей лондонской фирмы, держащей в финансово-экономической зависимости добрую половину Британии, навещает родовое поместье своего дяди, состоятельного шотландского землевладельца. Здесь в глухой провинции, Фрэнк

наблюдает патриархальный быт, тупость и ограниченность окрестных помещиков. Шестеро его двоюродных братьев, полуграмотных «великанов – охотников», живут исключительно интересами псарни и бутылки.

Вскоре Фрэнк знакомится с теми, кто единственный образованный сын его дяди – Рашлей и старый роялист – граф Маар Верин, скрывающийся в глубоком подполье. Рашле возненавидел Фрэнка после того, как тот сумел завоевать расположение Дианы – дочери графа Маара, в которую Рашлей был безнадежно влюблен. Он становится яростным и вероломным врагом простодушного юноши. Рашлей считает, что все средства хороши для достижения его честолюбивых целей: он без колебаний предаёт заговорщиков, лишь только убеждается, что Диана любит Фрэнка.

Растрелленному миру роялистов-заговорщиков противопоставлен в романе яркий и самобытный образ Роб Роя. Этот герой – подлинный шотландский Робин Гуд. Он грабит богачей, оказывает помощь беднякам; народ обожает своего заступника и мстителя. В его образе сочетаются романтические и реалистические черты; он наделен громадной сверхчеловеческой силой, ростом, Роб Рой прекрасно ориентируется в положении дел в стране и представляет собой грозную силу, с которой не могут считаться чиновники и финансисты.

Английская администрация ничего не может поделать с вездесущим и неуловимым Робом. Писатель объясняет тайну всемогущества Роба той постоянной и самоотверженной поддержкой, которую просто народ оказывает своему герою, непрерывно доставлял ему информацию о передвижении воинских отрядов, помогая ему и его людям выйти из-под удара. Недаром народные сказатели сложили песни и легенды о подвигах Роб Роя и его отважных молодцов.

«Пуритане» (1816).

Этот роман считали «образцовым произведением» шотландского романиста. Автор повествует здесь о вооруженной борьбе крестьянских масс, выступивших в 1799 году, под руководством пуритан против династии Стюартов.

«Эдинбургская темница» (1818).

Особый интерес в этом социальном романе Скотта представляет образ крестьянской девушки Джини Динс, которая воплотила в себе многие черты эстетического идеала Скотта. Героиню отличают живой ум, неподкупная честность, непоколебимая воля. Соотечественники Скотта объявили Джини национальной героиней. Мастерски воссоздаются десятки второстепенных персонажей - бродяг и преступников – до степенных судей и адвокатов и т. д.

«Айвенго»(1819).

Перед глазами читателя возникает широкая и пестрая картина английского средневековья. Фаворитом Ричарда I – становится молодой саксонский рыцарь Айвенго, прославившийся своим воинским искусством, преданный своему королю. Скотт создаёт «фольклорный образ» английского короля,- близкий духу народных баллад. Союз короля и народа, изображённый в романе имел реальную историческую почву: опираясь на мощь городов и народных дружин, короли сокрушали крупных вассалов в эпоху позднего средневековья, создавая предпосылки для формирования первых капиталистических наций.

Особое внимание в сюжете романа занимает трогательный образ красавицы Реббеки. Образ преследующего повсюду Реббеку рыцаря-храмовника Бриана - де – Буагильбера – большая удача автора. Подобно неистовым героям раннего Байрона, его поминутно терзает раскаяние и честолюбие.

По мнению В.Г.Белинского, «Бриан – де - Буагильбер – «лицо типическое, характер могучий самобытный».

«Квентин Дорвард»(1823).

Изображается напряженная политическая жизнь Франции во второй половине XV века. Сюжетная линия романа отличается ясной простотой и стройностью: молодой

шотландский воин Квентин Дорвард эмигрирует во Францию, спасаясь от могущественных врагов, истребивших в ходе кровной мести всех членов его семьи. Ему удаётся поступить на службу к «одному из самых умных и дальновидных государей Европы» - Людовику XI, окружившему свою особу охраной из отважных шотландских горцев. Скотт рисует исторически достоверный портрет этого политического деятеля.

Скотт нисколько не затушевывал отрицательных черт режима: беспощадной эксплуатации масс крестьянства, произвола и жестокости опричников короля.

Лекция № 10.

Франсуа Рене де Шатобриан (1768-1848).

План:

1. Эволюция мировоззрения и творчества.
2. Борьба Шатобриана с просветительской идеологией: «Опыт о революциях», «Гений христианства».
3. Повести «Рене», «Атала».

Был одним из главных деятелей политической реакции периода Реставрации. Раскрывая идейную основу романтизма в его феодально-дворянской форме, Белинский писал о представителях «христианского, рыцарского, современно - феодального, одним словом романтического принципа», что религия приобретает у них полемическую, проникнутую политической тенденциозностью ядовитость и становится, более или менее сознательно, покровом святости для весьма фантастических, вожделений». Эти слова Белинского можно целиком отнести к Шатобриану, чья политическая деятельность и художественное творчество представляли собой неразрывное единство.

Шатобриан родился на севере Франции в старинной дворянской семье. Жизнь в Париже столкнула его с литераторами, настроенным оппозиционно по отношению к монархии, находившейся накануне своего краха. Под их влиянием Шатобриан познакомился с Вольтером, Монтескье, Дидро, с особым интересом читал Руссо.

Революция положила конец поверхностному вольнолюбию молодого аристократа. После победы революционной армии Шатобриан переехал в Лондон, где долгие годы жил в крайней нужде.

В своём первом сочинении – историческом трактате «Опыт о революциях»(1797), Шатобриан обрушивается на революции, совершаемые человечеством, хотя отнюдь не идеализирует на французскую монархию, ни католическую церковь.

Однако в следующем теоретическом произведении – «Гений христианства»(1802) Шатобриан уже выступает последовательным приверженцем феодально-католических идей. Подзаголовок «Красоты христианской религии» раскрывает идейный смысл этого произведения. Прославляя христианскую религию и средние века, Шатобриан яростно восстаёт против просветителей с их культом разума и отрицанием «старого порядка». Защищая христианство, Шатобриан стремится доказать, что христианство – самая красивая, самая поэтическая религия, способствующая созданию гениальных творений искусства и литературы. Трактат Шатобриана стал манифестом реакционных романтиков. Во вторую часть «Гения христианства» была включена повесть «Рене», которая вышла отдельным изданием в 1802 году. До этого в 1801 году была напечатана повесть «Атала».

Совершив поездку по Ближнему Востоку(1806-1807), Шатобриан опубликовал роман, вернее, поэму в прозе «Мученики»(1809). Названную им «христианской эпопеей», и «Дневник путешествия из Парижа в Иерусалим»(1811), в которых он по-прежнему воспевал христианство и католицизм.

Белинский дал суровую отповедь «Мученикам», указывая, что это роман «довольно надутый и риторический; но он был в духе реакции прошлому веку, потому привёл в

восторг возвратившуюся во Францию эмиграцию, которая горьким опытом дознала, что для неё выгоднее мистический поэтизм, нежели вольтерьянское кощунство, недавно столь любимое ею...».

В эпоху Реставрации Шатобриан снова возвращается к политической деятельности, стал пэром Франции, дипломатом и министром иностранных дел.

Активнейший сторонник реакционного «Священного союза», Шатобриан представлял в 1822 году Францию на Веронском конгрессе и был одним из инициаторов интервенции французских войск в Испании. Во время Июльской монархии он совершенно отошёл от литературной и политической деятельности.

Повести.

«Атала» и «Рене» первоначально входили в роман из жизни американских индейцев «Начезы», опубликованный только 1826 году. Эти повести Шатобриана, в которых он поэтизирует христианство и пытается опровергнуть философию просветителей, сделали его вождём реакционного романтизма и в первые годы Реставрации оказали большое влияние на творчество молодых романтиков.

В «Атала» герои повести - молодые индейцы Шактас и Атала. Во время войны двух индейских племён Шактас попал в плен и его ждёт казнь. Приёмная дочь вождя вражеского племени, христианка по матери, Атала полюбила Шактаса, спасла его и сбежала вместе с ним.

Картины опасностей, подстерегающих влюблённых во время их бегства через лесные дебри, реки и горы, внутренняя борьба Атала, пытающейся сопротивляться своему чувству к Шактасу, - все перипетии повести были подчинены одной задаче: показать бессилие человека перед могучей стихией природы и своих собственных страстей.

Спасение беглецам приносит церковь.

Если Руссо считал, что жизнь на лоне природы хороша потому, что освобождает человека от гнёта эксплуататорского общества, то споря с ним, Шатобриан стремится доказать, что индейцы счастливы потому, что отреклись от пагубного самомнения и стали благочестивы. Повесть кончается трагически. Атала принимает яд, боясь, что страсть к Шактасу заставит её нарушить жертвенный обет девственности. Умирая, Атала умоляет Шактаса смириться со своей печальной судьбой.

Ложная аскетическая идея повести – призыв к обузданию страстей – определило искусственность всего произведения. В «Атала» много эффективных сцен, превосходных картин экзотической природы, написанных музыкальным языком, эпитетами и метафорами. Образы повести сентиментальны, фальшивы, неправдоподобны. Фальшив образ Атала - дикарки, выросшей в лесах и степях Америки, выражающейся утонченным языком и произносящей напыщенные богословские проповеди. Фальшив и нереален образ Шактаса – индейца, охваченного романтической тоской и беспокойством. Фальшивы и неправдоподобны ситуации, в которые попадают герои.

«Атала» принесла Шатобриану громкую славу. Меланхолический тон, пессимистические рассуждения о ничтожестве земных упований – вся религиозная тенденция повести отвечала настроениям буржуазно- дворянского общества, глубоко ненавидевшего революцию и воспринимавшего «Атала» как протест рационализма XVIII века.

Написанная в виде исповеди героя повесть «Рене» является как бы продолжением «Атала». Молодой аристократ француз Рене покинул родину, и поселился среди индейцев. Он рассказывает историю своей жизни старому индейцу Шактасу.

С детства Рене чувствовал себя одиноким. Единственным другом его была сестра Амели. Она привязывала его к жизни, в которой он не видел ни смысла, ни цели. Но, полюбив брата греховной любовью, она отдалась от него и в отчаянии и ужасе постриглась в монахини. Но Рене, потеряв друга и сестру, так не нашёл себе ни места, ни дела в жизни. Он попал, наконец, в Америку, где мечтает начать новую жизнь среди

наивных детей природы, незнающих пороков. Но и это ему не удаётся. Он тяготится людьми, не может избавиться от недуга-скуки и опять замыкается в одиночестве.

Выслушав исповедь Рене, католический миссионер Суэль выносит ему суровый приговор за безверие и скептицизм. Он советует Рене покаяться, начать жизнь обыкновенных людей. Повесть кончается сообщением, что в одной из стычек между индейскими племенами Рене был убит.

Однако Шатобриану не удалось последовательно провести религиозную идею своей повести.

Рене - первый в французской литературе XIX века тип «лишнего человека», в этом значение его образа. От него тянутся нити с целому ряду разочарованных романтических героев, пораженных той же болезнью. Это «болезнь века», рождённая грандиозной ломкой общественных отношений, вызванной Великой французской революцией.

В образе Рене много автобиографических черт (это подтверждает писатель в своих мемуарах). Но вместе с тем в его характере Шатобриан запечатлел и некоторые существенные черты своего времени. Изолируя Рене от реальной действительности, Шатобриан ни где, ни говорит об исторических причинах его разлада со своим веком. Но в самом противопоставлении замкнутого духовного мира Рене объективному миру, в его культе одиночества и в презрении к людям Шатобриан воплотил отвращение своего героя к той действительности, которая была создана буржуазной революцией.

Байроновские герои чужды окружающему миру, потому что они протестуют против гнёта и насилия, царящих в нём, они бунтуют во имя справедливости и свободы.

Шатобрианскому герою, нет ни какого дела до человечества, он пассивен. Сугубо личные, эгоистические переживания Рене Шатобриан возвышает до пределов «мировой скорби». Именно это и сообщило его произведению тот фальшивый тон. Этот фальшивый тон нашёл выражение в самом стиле произведений Шатобриана.

Лекция № 11.

Французский романтизм. Творчество Виктора Гюго.

План:

1. Особенности развития французского романтизма.
2. Творчество Гюго.
3. «Собор Парижской богородицы».

История Франции конца XVIII и первой трети XIX века характеризуется острой политической борьбой между аристократией и буржуазией. Эта борьба нашла отражение в литературе.

Французский романтизм, явившийся реакцией на буржуазную революцию 1789 года, развивался в ходе борьбы между прогрессивным и реакционным направлениями в нём.

Виктор Мари Гюго (1802-1885).

Он возгласил прогрессивный романтизм, сыграл выдающую роль в развитии литературы и общественного движения Франции XIX века. Творческий путь Гюго сложен и противоречив, он неизменно отстаивал интересы угнетённых и обездоленных, отвергнутых буржуазным обществом. Убеждённым революционером Гюго так и не стал, видя свои идеалы в нравственном и этическом совершенствовании человеческого общества.

Начало литературной деятельности писателя относится к 20-м годам. В 1822 году Гюго издаёт сборник «Оды и баллады».

Основной удар классицизму и романтизму Гюго нанёс своим знаменитым предисловием к исторической драме «Кромвель». Это предисловие, в котором были

сформулированы основные принципы романтизма, сыграло в истории французской литературы роль манифеста прогрессивных романтиков.

Обосновывая появление новой романтической драмы, Гюго в начале предисловия говорит о трёх эпохах в истории человечества: 1) первобытной; 2) античной; 3) новой.

Каждой эпохе, по мнению Гюго, соответствует определённый литературный жанр:

- 1) для первой эпохи характерна – лирика;
- 2) для второй характерен – эпос;
- 3) для третьей – драма.

Однако эта классификация несостоятельна и антиисторична.

Вторая часть предисловия представляет гораздо больший интерес, в которой Гюго сформулировал пять основных принципов романтизма:

- 1) Гюго выступил против канонов классицизма, запрещавших соединить в одном произведении трагичное и комическое, прекрасное с безобразным, возвышенное с низменным.
- 2) Гюго возражает против обязательного применения «трёх единств».
- 3) Гюго требовал предоставить писателю полную свободу в выборе художественных средств и приёмов. Законом для писателя, утверждал Гюго, должно быть – природа, истина и вдохновение.
- 4) Гюго сформулировал требования к художнику соблюдать в своих произведениях местный колорит и локальность обстановки.
- 5) Необходимость соблюдать в литературе и искусстве историческую правду.

Романтический манифест отдавал определённую дань идеалистическим взглядам на сущность и характер самого искусства.

Новые принципы Гюго, выдвинутые, нашли своё практическое применение в его драмах («Марион Деломом», «Эриани», «Король забавляется», «Мария Тюдор», «Рюн Блаз» и других).

В драмах Гюго положительными героями являлись люди из народа, отличающиеся смелостью, решительностью, целеустремленностью. Но они, будучи одиночками, терпят поражение в борьбе с сильным миром.

Огромный интерес представляют романы Гюго «Собор Парижской богородицы», «Отверженные», «Человек, который смеётся», 1893 год. Фабула романов остра, увлекательна, действие драматизировано, герои красочны.

Гюго полагал, что в искусстве, литературе надо изображать не обыденное, а исключительное.

Отрицательно относясь к скучной прозе жизни буржуазной действительности, Гюго противопоставлял ей яркий мир своего романтического воображения, в котором борются его герои, олицетворяющие силы добра и зла.

В романах, так же как и в драмах, Гюго применяет приём контраста, что ещё более усиливает исключительные характеры его персонажей.

Один из самых популярных романов Гюго это «Собор парижской богородицы».

«Собор Парижской богородицы».

Книга вышла в свет в 1831 году. Бурные политические события определили характер романа, который был историческим по форме, по глубоко современным по идеям. Как лучший образец исторического романа французского романтизма, «Собор парижской богородицы» вообразил в себя достижения этого жанра: местный колорит, живописность, своеобразие быта и нравов, связь судьбы героев с исторической жизнью общества.

Здесь ясно чувствуется: 1) на первом плане изображение жизни народной массы, решающей силы истории; 2) на втором плане – исторические персонажи, правители, полководцы.

Французское средневековье воссоздано в романе с поразительной силой воображения. Париж конца XV века: готические кровли, шпили, башенки бесчисленных

церквей, мрачные королевские замки, тесные улочки, просторные площади, где шумит народ во время празднеств, бунтов и казней. Фигуры людей из разных слоев – средневекового города- синьоры, купцы, монахи, знатные дамы, нищие и т.д. – весь этот мир, предстаёт в пышных декорациях.

Но в «Соборе Парижской богородицы» как обычно, мы видим мир угнетателей и мир угнетённых. Королевская власть и её опора – католическая церковь показана в романе как враждебные народные силы.

Образ мрачного, архидьякона Клода Фролло открывает многолетнюю борьбу Гюго против католической церкви. Все чувства Клода Фролло чудовищно извращены религиозным фанатизмом: любовь, отеческая привязанность, жажда знания оборачивается у него эгоизмом, ненавистью. Он отгородился от людей стенами собора и своей лабораторией алхимика, потому и душа его во власти тёмных и злых страстей. Облик Клода дополняется главой, носящей название «нелюбовь народа».

Внешне блестящее, а на самом деле бессердечное и опустошенное высшее общество воплощено в образе капитана Феба де Шатопера, который не способен на бескорыстное и самоотверженное чувство. Душевное величие и высокий гуманизм присущи только отверженным людям из низов общества, именно они подлинные герои романа.

Уличная плясунья Эсмеральда символизирует нравственную красоту простого человека; глубокой и безобразный звонарь Квазимодо – уродливость социальной судьбы угнетённых.

В центре романа – собор Парижской богородицы, - символ духовной жизни французского народа. Собор построен руками сотен безымянных мастеров; собор даёт приют народным героям. Вместе с тем собор – символ порабощения народа, символ феодального гнёта, темных предрассудков, которые держат в плену души людей. Недаром во мраке собора под его сводами, в одиночестве живёт Квазимодо, «душа собора» чей гротескный образ олицетворяет средневековье.

В противоположность ему прелестный образ Эсмеральды воплощает радость и красоту земной жизни, гармонию тела и души, то есть идеалы Эсмеральды. Плясунья Эсмеральда живёт среди толпы и дарит простому парижскому люду своё искусство, веселье и доброту. Фабула романа проста. Уличная танцовщица Эсмеральда любит капитана Феба, красивого, эгоистичного человека. Влюблённый в Эсмеральду архидьякон Клод Фролло покушается на жизнь своего соперника. В этом преступлении обвиняют Эсмеральду и приговаривают её к смерти. Звонарь собора, мрачный и уродливый Квазимодо, которому Эсмеральда однажды помогла и в котором пробудила она человека, пытается спасти её. Но это ему не удаётся, Эсмеральду казнят.

Народ, в понимании автора романа, - не просто пассивная жертва угнетателей: он полон творческих сил, воли к борьбе, ему принадлежит будущее.

Изображая средневековье, Гюго хотел показать пагубную роль религии в жизни людей, правдиво показал тёмные стороны феодального общества. Вместе с тем, полна горячей патриотической любви к Франции, к её истории. Все симпатии Гюго на стороне оскорблённого, угнетённого и отверженного народа.

«Отверженные».

Тридцать лет труда вложил писатель в это произведение, это итог целого периода его творчества.

Народная жизнь показана без романтических иносказаний. Гюго написал «Отверженные» в защиту народа, три неразрешимые проблемы буржуазного общества: безработица, проституция и беспризорность, должно было по первоначальному замыслу раскрываться на примерах судеб трех героев книги: Жана Вольжана, Фантины и Козетты. В центре книги образ Жана Вольжана, олицетворяющий угнетённый народ, ему противопоставляется трактирщик Тенардьё, воплощение хищнического эгоизма, лицемерия, на которых держится враждебный народ буржуазный порядок. Столь же

враждебно народу буржуазное государство с его бездушным и бесчеловечным законодательством, воплощенном в образе полицейского надзирателя Жавера епископ Мириэль – воплощает идею человечности, братской любви, милосердия, призванных спасти общество. Правда, автору не удалось уберечь образ епископа от фальши.

Гюго полагал, что достаточно убедить людей в несправедливости тогдашнего общественного устройства и показать пример гуманности и любви, или иными словами заменить Жавера епископом, и социальное зло исчезнет.

В роман «Отверженные» вошла тема революционной борьбы против зла. Незабываема смерть маленького Гавроша, это веселый озорник без рода и племени, он презирает власти. Ненавидит богачей, не боится ни бога, ни чёрта и встречает смерть насмешливой песенкой. Он отдаёт последний хлеб голодному, защищает слабых; он погибает за народное дело. Гаврош – «душа Парижа»- воплощает лучшие национальные черты французского народа,- неистребимую жизнерадостность, великодушие, свободолюбие.

В сложной, насыщенной острой борьбой обстановке написан роман «Отверженные». Гюго, выдающийся прогрессивный общественный деятель. Он искренне сочувствовал национальному движению народов, выступал в их защиту.

Лекция № 12.

Джеймс Фенимор Купер (1789- 1851).

План:

1. Творческий путь Купера.
2. «Пионеры».
3. «Последний из Могикан».
4. «Зверобой».

Купер одним из первых в американской литературе XIX века выступил с резкой критикой капитализма Америки.

Купер родился в семье крупного землевладельца. Учился в Уэльском университете, но не закончил и поступил во флот.

Пять лет – провёл Купер в плавании, затем вышел в отставку и посвятил себя литературной деятельности.

Первый роман Купера «Шпион» был опубликован в 1821 году и принёс автору широкую известность. За свою жизнь Купер написал большое количество произведений, которые по тематике могут быть разделены на несколько циклов:

- 1) исторические романы;
- 2) морские романы;
- 3) романы об индейских племенах и об их борьбе.

В исторических романах: «Шпион», «Два адмирала» и в других Купер обращается к событиям американской войны за независимость, а также к историческому прошлому, критикует феодальные порядки.

В морских романах: «Пират» и «Лоцман», большое место занимает приключенческий элемент. Здесь Купер отразил впечатления, полученные во время его службы во флоте.

Наибольшее признание получили романы «индейского цикла»:

1. «Последний из Могикан»;
2. «Следопыт», «Прерия», «Пионеры»;
3. «Зверобой».

Известных под общим названием романов о Кожаном Чулке. Тема борьбы индейцев против колонизаторов, замечательные образы, простых людей, индейцев и белых, привлекали внимание у большинства читателей.

Три периода следует выделить в творческом пути Купера:

I. -1821-1826 года;

II. -1826-1833 года;

III. -1833-1850 года.

Периодизация соответствует изменениям во взглядах писателя, в его мировоззрении, оказавшем воздействие на характер его произведений.

«Пионер».

Действие первого романа серии «Пионеры» происходит в 1793 году в штате Нью-Йорк.

Основной конфликт романа заключается в столкновении свободолюбивого и человеческого Натти Бумпо и его старого друга индейца Чингачгука с обществом людей, посвятивших себя делу наживы. В «Пионерах» поставлена проблема положения индейских племён.

«Последний из Могикан».

Здесь Купер показывает жестокость колонизаторов, истребляющих индейцев, правдиво изображает дикость и жадность, отдельных индейских племён. В этом романе раскрыт внутренний мир своих героев.

«Зверобой».

Этот роман Купер написал в период разочарования в американской буржуазной действительности.

Действия романа происходят в 1740-1745 годах на берегу Мерцающего озера (озера Отсего). В этом романе Купер прославляет вольное существование независимого человека, живущего в общении с природой и ещё незнакомого с буржуазной цивилизацией.

Натти Зверобой - молодой охотник. В романе рассказывается о помощи, оказанной Зверобоем могикану Чингачгуку, невеста которого была похищена индейцами племени мингов.

Замечательные черты характера индейцев противопоставлены в романе грубости и жестокости белых завоевателей.

Роман «Зверобой» заканчивается сценой расправы колониальных войск над индейцами – гуронами.

Купер – большой мастер описания, прежде всего описания природы, однако описания в его романах подчинены действию.

Психологизм Купера высоко оценивал Белинский, называя американского романиста «глубоким сердцеведом, великим живописцем души».