

РЕАЛИЗМ XIX–XX ВВ.

Этап развития реализма на рубеже веков выступает как переходное явление, в котором закладываются основные отличия реалистической литературы XX в. от критического реализма XIX в.

Перед писателями реалистами на рубеже веков встала задача найти адекватные средства для глубокого анализа новой действительности. Постепенное перерастание капитализма в империализм и связанное с этим обострение классовых противоречий – наиболее характерная тема, нашедшая освещение в реалистической литературе. В целом реализм на рубеже веков отличается открытостью границ, испытывает влияние и вбирает в себя черты всех основных художественных методов эпохи, сохраняя главное качество – характер типизации. Качественно углубляются основные достижения реализма предыдущих периодов – психологизм, социальный анализ, расширяется сфера реалистического отображения, на новую художественную высоту поднимаются жанры новеллы, романа, эпопеи.

Ги де Мопассан (1850—1893) – французский писатель, глава реалистического направления в литературе конца XIX в. Он родился в обедневшей дворянской семье. Детство и юность Мопассана прошли в Нормандии, образ этого края впоследствии воспроизводился во многих произведениях писателя. Обучение в университете было прервано франко-прусской войной. Первый литературный успех Мопассана – новелла «Пышка», после публикации которой писатель проснулся знаменитым. За десять лет после «Пышки» Мопассан создал ещё 260 новелл, шесть романов, три книги путешествий, целый ряд статей-эссе о Тургеневе, Флобере, Золя – их писатель считал своими литературными учителями. Под их воздействием формировалась «мопассановская» новелла. Благодаря Мопассану в 1880-е годы новелла стала ведущим реалистическим жанром. На протяжении всего творчества писатель оставался верен нескольким темам: теме войны, которую в 1870 г. он пережил юношей, и которая во многом определила его мирозерцание. Этой теме посвящены новеллы «Мадемуазель Фифи», «Два приятеля», «Дуэль». Крестьянская тема – отражена в новеллах «Крестьяне», «Приёмыш», «Бочонок». Большинство же новелл Мопассана – о любви. Счастливая и несчастная, сопряжённая с социальными проблемами и вне их, любовь занимает центральное место в новеллах «Лунный свет», «Мадемуазель Перль», «Счастье», «Оливковая роща» и других. Новелла Мопассана, как и чеховский рассказ, зачастую становится «маленьким романом». Мопассан и Чехов внесли выдающийся вклад в развитие «малого жанра», они глубоко изменили его характер, структуру и даже цели.

Значительны достижения Ги де Мопассана и в создании реалистических романов. Среди романов писателя («Жизнь», 1883; «Милый друг», 1885; «Монт-Ориоль», 1887; «Пьер и Жан», 1888; «Сильна как смерть», 1889; «Наше сердце», 1890) особое место занимают «Жизнь» и «Милый друг». «Жизнь» - одна из вершин психологизма во французской литературе XIX в. Напротив, в «Милом друге» психологизм отступает на второй план, что связано с фигурой героя (точнее «антигероя») Жоржа Дюруа, чей духовный мир убог, внутренние побуждения ограничены, на первый же план выдвигается социальный анализ действительности.

Большое значение для характеристики особенностей реализма имеют теоретические суждения Мопассана, изложенные в предисловии к роману «Пьер и Жан» («О романе»). Реалистическое творчество Мопассана сложно и многогранно. Он испытал влияние натурализма. Стиль ряда его произведений носит явный импрессионистский характер. Художественное многообразие прозы Мопассана, умение передать тончайшие движения души человеческой позволили считать его признанным мастером социально-психологического реализма.

Социально-философская линия французского реализма с максимальной полнотой отражена в творчестве другого значительного романиста рубежа веков - **Анатolia Франса (1844 - 1924)**. Настоящее имя писателя - Анатоль Франсуа Тибо. Он родился в семье букиниста. С ранних лет будущий писатель помогал отцу, составлял каталоги, с наслаждением рылся в старинных рукописях и фолиантах, выказав страсть к чтению. Среди любимых русских классиков были И.С.Тургенев и Л.Н.Толстой. О последнем он писал позже: «Толстой - это великий урок».

Имя Франса как прозаика, мастера крупной формы становится известным в 1880-х годах, когда печатается его первый роман «Преступление Сильвестра Боннара». В эпоху переоценки духовных ценностей писатель апеллирует к разуму, к гуманности, призывает сохранить великое культурное наследие прошлого. Франс обращается к вольтеровской традиции, возрождая жанр философского романа («Харчевня королевы Гусиные лапы», 1893; «Суждения господина Жерома Куаньяра», 1893). Борьба идей, а не характеров, скептический и философский тон повествования, вспомогательное значение сюжета определяют своеобразие избранного им жанра. Роман «Таис» - одно из лучших, наиболее широко читаемых произведений писателя. Увидев свет в 1890г., он стал едва ли не главным литературным событием года; вскоре был переведён почти на два десятка языков. В России он появился в 1891г. под названием «Александрийская куртизанка». На основе романа была написана одноименная опера Ж.Массне. 1896г. - год признания Франса. Он избран членом Французской Академии. В эти годы писатель создает тетralогию «Современная история»

(«Под придорожным вязом», 1897; «Ивовый манекен», 1897; «Аметистовый перстень», 1899; «Господин Бержере в Париже», 1901). Сила критического изображения французской жизни конца века, гуманизм, носителем которого является в тетралогии ученый-латинист Бержере, народность делают тетралогию вершиной критического реализма во французской литературе 1890-х годов. В романе «На белом камне» (1904) Франс утверждает мысль о том, что социализм - это будущее человечества. Франс неоднократно выступал в поддержку первой русской революции, основал Общество друзей русского народа и присоединенных к России народов и после ее поражения испытал кризис мировоззрения. В гротескно-пародийном философском романе «Остров пингвинов» (1908) изложена концепция круговорота истории. Главная мысль произведения - отсутствие подлинного прогресса. Однако в книге еще более усиливается критическое изображение современной действительности, приобретающей гротескные черты. Это же касается романа о Великой французской революции «Боги жаждут» (1912) и сатирического романа «Восстание ангелов» (1914). О том, что такое революция писатель знал не понаслышке – он был свидетелем Парижской коммуны 1871г., и её поражение заставило Франса задуматься над смыслом и внутренними законами революционных событий, над их истоками. В романе «Боги жаждут» (1912) писатель хотел найти ответы на волновавшие его вопросы о правомерности революционного насилия, о том может ли личность брать на себя миссию Бога и вершить судьбы как отдельных людей, так и всего человечества.

В 1921 г. А.Франсу была присуждена Нобелевская премия. Франс придал критическому реализму рубежа веков особую философскую насыщенность. В этом плане он развил национальную традицию, представленную в творчестве таких писателей, философов, мыслителей, как Б.Паскаль, Д.Дидро, Вольтер, Стендаль. По мироощущению и методологии он был близок к просветителям, исходя из «учительской» миссии литературы, активно воздействующей на сознание людей.

Ромен Роллан (1866—1944) - французский писатель, одна из ключевых фигур литературы рубежа веков. Прожив долгую жизнь, он оставил обширное многожанровое наследие: романы, драматургию, мемуаристику, биографические, музыковедческие и искусствоведческие труды, дневники, письма. Он находился также в эпицентре общественно-политической жизни своего времени, стяжав известность и признание как антимилитарист, антифашист и художник-гуманист. Среди его произведений возвышается как художественная и творческая вершина роман-эпопея «Жан-Кристоф».

Ромен Роллан был уроженцем маленького городка Кламси на юге Франции, запечатлённого позднее в повести «Кола Брюньон». Образование писатель получил в Высшей нормальной школе в Париже. Он занимался историей музыки и живописи, для

чего Школа направила Роллана в Италию. Большое значение для творчества Р.Роллана имело знакомство с произведениями Гоголя, Гончарова, Тургенева и особенно Л.Толстого. Льву Толстому Роллан отправил письмо со списком волновавших его вопросов. Гениальный русский писатель ответил начинающему французскому литератору и впоследствии стал одним из его духовных спутников. Роллану были созвучны мысли Толстого о том, что искусство и литература призваны нравственно воздействовать на общество, возвышать и облагораживать человеческие души.

Литературный путь Роллан начал как драматург-романтик, однако вскоре перешёл на позиции реализма. К 1900 г. Роллан разрабатывает программу создания подлинно народного театра (сб. «Народный театр», 1903). Призыв к демократизации театра - важный вклад писателя в театральное движение эпохи. Наиболее значительное достижение Роллана в реализации программы народного театра - драма «14 июля» (1902), где персонажи растворяются в образе коллективного героя - восставшего народа.

Черты романтизма в значительной мере сохраняются в реалистических произведениях Роллана, ибо он одержим поисками утраченного в империалистическую эпоху героического начала. Эти поиски приводят его к анализу жизни великих людей («Жизнь Бетховена», 1903; «Жизнь Микеланджело», 1907; «Жизнь Толстого», 1911). Результаты этого анализа отразились в создании образа главного героя в романе-эпопее «Жан Кристоф» (1904— 1912), замысел которого возник у Роллана еще в конце XIX в. Гениальный немецкий музыкант-бунтарь в юности и мудрец в конце жизненного пути, Жан Кристоф напоминает героев романтических произведений. Но в романе-эпопее на первый план выдвигается реалистический образ Европы рубежа веков, равному которому по масштабу литература того времени не знала. Действие произведения начинается в Германии, затем переносится во Францию, Швейцарию, Италию. Почти накануне империалистической войны прозвучал голос Роллана, посвятившего свою эпопею «свободным душам всех наций, которые страдают, борются и победят». «Жан-Кристоф» - музыкальный роман не только потому, что три прототипа главного героя - великие композиторы Моцарт, Бетховен и Вагнер. Каждая часть романа имеет своё звуковое оформление, они контрастируют друг с другом. «В доме» - тихая часть, «Ярмарка на площади» - громкая. «Неопалимая купина» объединяет тихую и громкую части. «Жан-Кристоф» - не только музыкальный роман, это книга об искусстве вообще. Для автора очень важно, что Жан-Кристоф, с одной стороны, демократический герой, художник, вышедший из народа, с другой - творец, погружённый в вечное искусство, которое всегда превышает любых личных, социальных или политических бурь.

В 1914 г. Роллан закончил повесть «Кола Брюньон» - шедевр французской литературы, связанный с народной традицией и исполненный оптимизма. Действие повести происходит в 1616 г. в г. Кламси. Герой произведения, от имени которого ведется повествование-дневник, резчик по дереву Кола Брюньон, - подлинно народный персонаж, «галльский тип», по словам автора повести. На него обрушиваются всевозможные беды: война, чума, смерть жены, потеря всего имущества, но ничто не в силах сломить Кола, его веры в свое призвание, его оптимизма. Особое значение Роллан придавал 13-й главе повести, в которой Кола Брюньон размышляет о роли книг в жизни человека.

Роллан оказал мощное влияние на развитие литературы. В романе «Жан Кристоф» он подвел итог развития двух крупнейших направлений XIX в. - критического реализма и романтизма, синтезировав их лучшие, наиболее сильные черты, раскрыв новые возможности реализма, продемонстрировав ряд его новых качеств, характерных для XX в. (форма романа-потока и др.).

Теодор Драйзер (1871 - 1945) - один из крупнейших американских писателей-реалистов. Драйзер был выходцем из семьи эмигрантов в первом поколении: отец был немцем, мать - чешкой. В детстве познал нужду и лишения, что определило его мировоззрение: сочувствие беднякам, острое сознание контраста между богатством и нищетой. С ранних лет работал посудомойщиком в ресторане, развозчиком белья в прачечной; недолго проучившись в университете, около десяти лет проработал газетчиком, что дало ему богатый запас жизненных впечатлений. Пройдя тяжелую жизненную школу, он стал журналистом, а затем (во многом под влиянием чтения произведений Бальзака) - и писателем. Глубокое знание жизни определило его стойкую привязанность к реализму, неприятие той идеализации и лакировки действительности, которую укореняли сторонники традиции «утонченности». В романе «Сестра Керри» (1900) Драйзер выбирает характерный для американской литературы того времени сюжет (простая девушка из провинции попадает в высшее общество и обретает там счастье и благополучие), но совершенно переосмысливает его. Керри, мечтающая о богатой и счастливой жизни, приезжает в Чикаго, где сталкивается с соблазнами большого города, нечестными дельцами, отсутствием подлинно человеческих взаимоотношений. Ее мечта терпит крах. С трудом найденная работа на обувной фабрике разрушает ее здоровье. Связь сначала с дельцом Друэ, а затем с его другом директором бара Герствудом, ради нее решившимся на разрыв с семьей, кражу и, в конце концов, разорившимся, не дарит ей чувства любви. Став опереточной актрисой, познав успех у публики, Керри все более утрачивает изначальную чистоту, ощущает моральное опустошение.

Среди выдающихся произведений Драйзера - романы «Дженни Герхардт» (1911), трилогия «Финансист» (1912), «Титан» (1914), «Стоик» (опубл.1946); романы «Гений» (1915), «Американская трагедия» (1925). Последний роман стал классикой XX века. Это эпическое полотно, запечатлевшее во многом типичную историю молодого человека Клайда Гриффитса, которого общество развратило миражом материального успеха, толкнуло на преступление, а потом безжалостно с ним расправилось.

Джек Лондон (1876—1916) Джон Гриффит Чейни, взявший псевдоним Джек Лондон, один из всемирно признанных писателей США. Он внес в литературу тему повседневного героизма, воспел мужество простых людей как высокую духовную ценность. Джек Лондон родился в Сан-Франциско в семье обедневшего фермера. Начало его жизни было необычайно бурным: он сменил множество профессий, в какой-то период сидел в тюрьме за бродяжничество, жажда знаний привела его в университет, но после двух курсов он уехал на Аляску искать золото. Так и не скопив состояния, но обогащенный жизненными впечатлениями, Лондон в 1900 г. выпустил сборник новелл «Северные рассказы», который принес ему широкую известность. В нем сочетается описание сильных телом и духом людей с картинами суровой природы, требующей от человека большого мужества. К «Северным рассказам» примыкают сборники «Бог его отцов» (1901), «Любовь к жизни» (1907) и др. В рассказе «Бог его отцов», давшем заглавие одному из сборников, повествуется о человеке, смело разорвавшем с цивилизованным обществом, в котором он испытывал унижения, и примкнувшем к индейскому племени. Мужество в экстремальной ситуации воспевается и в знаменитом рассказе «Любовь к жизни».

Среди романов Джека Лондона наиболее значителен «Мартин Иден» (1909). Герой романа, матрос, борвавшийся со своим окружением и поставивший перед собой задачу прорваться в высшее общество, бесспорно, сильная и духовно богатая личность. Этому решению способствует его любовь к Руфи Морз, девушке из буржуазной семьи. Огромное впечатление на читателя производит то упорство, с которым Мартин Идеи овладевает культурными достижениями. Иден становится писателем. Однако литературный успех не приносит ему желанного результата. Пройдя путь от простого парня до человека выдающейся образованности, герой понимает, что культурность того общества, в которое он стремился войти, - лишь иллюзия. Миром правят не идеи и красота, а деньги. Пока он был беден, ему помогали только бедные люди - разбогатев, Мартин удостоился всеобщего внимания и преклонения, к нему приходит Руфь, прежде от него отвернувшаяся. Открыв истинное лицо буржуазного мира, герой не может справиться с охватившим его разочарованием и кончает жизнь самоубийством.

Джек Лондон стал не просто признанным писателем, а своего рода учителем жизни, утверждавшим стоическое сопротивление превратностям судьбы.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ