

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX в.

I. Романтизм

1. Романтизм как творческий метод и как эстетическая система

При прохождении этой темы, при анализе произведений, созданных в рамках этого творческого метода, следует помнить, что в основе романтического мироощущения – противоречие мечты и действительности, идеала и реальности, определяющее философию и эстетику этого литературного направления. Отсюда – неприятие действительности, того социального миропорядка, который устанавливается в Европе в конце XVIII – первой трети XIX в., и своеобразный эскейпизм, попытка уйти от действительности то в прошлое, то в будущее, то на лоно прекрасной гармоничной природы, противостоящей уродливому человеческому, социальному обществу, то – во внутренний мир человека, почти всегда совпадающий с внутренним миром самого автора. Именно поэтому в романтическом искусстве рождается исторический роман как жанровая разновидность; пейзаж обретает статус эстетической категории; этим объясняется субъективный характер романтического искусства, сосредоточенность на изображении внутреннего мира личности, романтический универсализм.

В основе философии истории романтиков – извечная борьба абсолютного Добра и абсолютного Зла. Подобное понимание движущих пружин развития общества обуславливает особенности романтической типизации образов, художественные средства и приемы романтического письма.

2. Романтизм в Германии

Три этапа немецкого романтизма. Творчество Э. Т. А. Гофмана. Двоемирие как основной принцип творчества писателя – пошлый мир житейской прозы и возвышенный мир искусства, поэзии, творимый энтузиастами, «музыкантами», населяющими его. Центральная тема творчества Гофмана – тема художника и искусства; основная идея – неразрешимость конфликта между художником и обществом. Раскрытие этой темы в сказке «Золотой горшок» и романе «Житейские воззрения кота Мурра». Романтическая ирония как основной эстетический принцип творчества Гофмана.

Один из основополагающих принципов творчества Гофмана – проникновение фантастических, сказочных событий в реальный быт и взаимоотношения людей. Гофман как предтеча магического реализма.

3. Романтизм в Англии

Творчество Байрона как одно из наиболее ярких в мировой литературе воплощений романтического мироощущения. Субъективный харак-

тер творческой манеры поэта, тесная связь его творчества с событиями его личной жизни. Свободолюбивый пафос творчества Байрона, восстающего против мировой тирании и воспевающего народно-освободительные войны.

Романтическая поэма «Паломничество Чайльд Гарольда» как концентрированное выражение романтического мироощущения, мироощущения человека, живущего в смутную, переходную, историческую эпоху. Возможная аналогия Чайльд Гарольда с Гамлетом.

Сатирический роман в стихах «Дон Жуан». Использование сюжета (хронотопа) дороги для создания широкой панорамы европейской действительности. Переосмысление функции главного героя – «естественного человека», входящего в контакт с развращенным обществом. Эволюция романтического метода Байрона и разработка им реалистических принципов искусства.

Творчество *В. Скотта* – создателя исторического романа. Новаторство *В. Скотта* в создании романа о прошлом:

- а) умение определить движущую пружину истории, определяющую развитие исторических событий;
- б) изображение человека как существа, зависящего от хода истории, от исторического процесса; как осеннего листка, подхваченного ветром исторических событий;
- в) изображение характера каждого действующего лица как характера, обусловленного своей исторической эпохой;
- г) исторически точное воспроизведение быта, особенностей, верований изображаемой эпохи, ее этнографических подробностей;
- д) изображение и оценка событий прошлого с точки зрения человека другой эпохи, с точки зрения современности.

Исторический роман *В. Скотта* инициирует новый тип исторического героя. Главный герой в романах *В. Скотта* выполняет служебную функцию. Подлинным главным героем его романов становятся «все», совокупность главных действующих лиц. Каждый из персонажей его романов воплощает в себе, своем характере и судьбе, определенную историческую тенденцию, характеристику исторического процесса. История проявляется себя через личности и действия героев романов *В. Скотта*.

4. Романтизм во Франции

Исторический романтический роман «Собор Парижской богоматери» *Виктора Гюго*. Роман как отклик Гюго на революцию 1830 гг. Художественные особенности романа как романтического произведения (характеры романа, созданные на основе законов романтической типизации образов. контраст и гротеск в романе). «Собор Парижской богома-

тери» как первый из романов о роке, посвященный року религиозной догмы (образ Клода Фролло).

Тема революции в творчестве Виктора Гюго. Роман «Девяносто третий год» – итог размышлений Гюго над сущностью и необходимостью революции. Неприятие Гюго революционной догмы и его мысль о торжестве извечных нравственных начал: любви, добра и милосердия над сиюминутными политическими потребностями.

5. Романтизм в США

Рождение американской национальной литературы и американского романтизма, ознаменованное книгой Вашингтона Ирвинга «Книга эскизов» (1820). Нативизм, стремление рассказать всему миру о том, что представляет собой Америка, как черта американского романтизма. Своеобразие американского романтизма, нашедшее отражение уже в «Книге эскизов» – ироническая трактовка известных романтических сюжетов, особое изображение истории (исторические события остаются за кадром, история проявляется в своем воздействии на судьбы, характеры, жизнь людей).

При изучении творчества *Эдгара Аллена По* следует помнить о том, что основное понятие и основной идеал, определяющий лирику По, это идеал Высшей Красоты (стихотворение «К Елене»). В лирике поэта доминирует тема смерти прекрасной женщины. Трагическое мироощущение поэта, воспринимавшего американскую действительность как кошмар, нашло отражение в его лирике и психологических рассказах.

Основная тема психологических рассказов По – тема трагического столкновения человеческого сознания, воспитанного в духе гуманистических идеалов, с новыми нравственными тенденциями, возникающими в ходе развития буржуазной цивилизации. Предметом внимания По стала душа человеческая, ужаснувшаяся при столкновении с миром, в котором для нее больше не было места.

«Ужас души» подвергается художественному исследованию и воспроизведению в «Падении дома Эшер», в «Колодце и маятнике» и в других рассказах По.

II. Классический реализм XIX в.

Следует обратить внимание на смену устаревшего термина «критический реализм» термином «классический реализм» в применении к реализму XIX в.

Исследовательская и аналитическая направленность метода классического реализма XIX в. Художник-реалист стремится глубоко познать, изучить действительность и всесторонне отобразить ее в своем творчестве, в полноценных типичных образах. «Правдивое воспроизведе-

дение типичных характеров в типичных обстоятельствах» как основной принцип реалистической эстетики. Показ характеров героев в их становлении и развитии, стремление изобразить их историю. Принцип социально-исторического детерминизма – определяющий для реалистического искусства.

1. Классический реализм во Франции

Философские и эстетические взгляды *Стендаля*, определяющие идейную направленность его творчества. Трагедия героев *Стендаля*, с точки зрения философских взглядов *Стендаля*, состоит в том, что они в создавшихся социальных условиях не могут реализовать свои богатые задатки на пользу общества, то есть не могут состояться как личности (*Жюльен Сорель*, *Фабрицио дель Донго*, *Матильда де ля Моль*). Роль женских образов в романе «Красное и черное».

Отражение всех сфер социальной и индивидуальной жизни, всех классов, сословий и групп в романах и повестях монументальной «Человеческой комедии» *Бальзака*. Анализ периода Реконструкции и Июльской монархии в этом монументальном цикле. Следует обратить внимание на решение в «Человеческой комедии» магистральной темы литературы XIX в. – истории молодого человека. Возможные варианты судьбы молодого человека по *Бальзаку* (*Эжен Растиньяк*, *Шарль Гранде – Рафаэль де Валантен*, *Люсьен Шардон*). Положительные герои «Человеческой комедии», их связь с политическим идеалом *Бальзака* – законной, наследственной французской монархией.

Используя метод естествоиспытателя *Кювье*, утверждая, что по одной мозаике, оставшейся от какой-нибудь эпохи, можно восстановить всю эту эпоху, *Бальзак* сумел изобразить в «Человеческой комедии» не отдельные явления в жизни общества, а сложную систему взаимосвязи этих явлений.

«Госпожа Бовари» *Г. Флобера* как социально-психологический роман, в котором запечатлено разрушение нравственных основ личности, моральное и духовное обнищание общества. «Мир цвета плесени» в изображении *Флобера*. Бунт его героини против приземленности и пошлости окружающего ее мира, которому она может противопоставить только заурядные и банальные мечты. Духовное вырождение общества, уже не способного родить подлинного бунтаря и глубокую оригинально мыслящую личность.

«Объективный метод» в творчестве *Флобера*, лежащий у истоков изменения авторской роли в литературе XX столетия.

2. Классический реализм в Англии

Реализм *Ч. Диккенса*, сумевшего осуществить целостный художественный анализ собственнического общества. Сатирическое изображе-

ние власть и деньги имущих в его романах. Демократические симпатии Диккенса, обусловившие решение проблемы положительного героя в его творчестве. Вера Диккенса в силу морального воздействия и в возможность перевоспитания людей, объясняющая нереальные счастливые концовки его романов I и II периодов (до 1850 г.) Эволюция мировоззрения писателя, повлекшая преобладание сатиры над юмором в его поздних романах 1850–1860-х гг.

4. Диккенс – один из ярко выраженных национальных английских писателей, в художественной стихии которого получила наиболее полное воплощение экстравагантность английского ума (Юмор и сатира Диккенса)

3. Классический реализм в литературе США XIX в.

Творчество писателей-аболиционистов (Г. Бичер-Стоу и др.) обогатило американский социальный роман, внося в него множество реалистических деталей, касающихся быта и нравов плантаторского Юга. Этим самым оно подготовило условия для развития реализма в литературе США.

Уолт Уитмен как фигура переходная от романтизма к реализму в американской литературе. Идея величия человека и его деяний, независимо от цвета кожи и положения в обществе, основная для «Листьев травы». Космизм мироощущения Уитмена, чувство тождества всего сущего, которое приводит его к идентифицированию со всем и со всеми. Постоянная трансформация лирического героя, свойственная многим стихам Уитмена (поэма «Спящие»).

Своеобразный ритмический рисунок стихов Уитмена; в основе «Листьев травы» – белый стих или верлибр. Его излюбленный метод в поэзии – беспорядочный перечень разных событий и фактов, множество реалистических зарисовок действительности, объединенных общей философской идеей. Уитмен широко использует поэтические средства американского фольклора. Поэт – родоначальник новых тенденций в поэзии XX в., отказавшейся от классического стиха.

Негритянский фольклор, индейский фольклор и фольклор фронта как эстетические корни американского реализма.

«Приключения Гекльберри Финна» *Марка Твена* – первый американский реалистический роман. Актуальность проблематики романа (проблема обретения свободы, не только черными, но и белыми жителями страны). Типичность характеров негра Джима и Гека Финна. Эволюция характера Гека Финна в романе от подростка, впитавшего все расовые предрассудки Юга, до человека, называющего негра своим другом. Широкая панорама действительности американского Юга, созданная в этом романе. Обогащение литературного американского языка за счет введения в художественную ткань романа местных диалектов и диалектов негров, индейцев.

Рекомендательная литература

Основная

История американской литературы. М., 1970. Т. 1.

История зарубежной литературы 19 века / под ред. Я. Н. Засурского и С. В. Тураева. М., 1982.

История немецкой литературы. 1970–1848 гг. М., 1966. Т. 3.

История французской литературы. 1789–1870 гг. М., 1956. Т. 2.

Дополнительная

Аникин Г. В., Михальская Н. П. История английской литературы. М., 1975.

Лалидус Н. И., Малюкович С. Д. Литература 19 века. Мн., 1992.

Романтические традиции американской литературы 19 в. и современность. М., 1982.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX – НАЧАЛА XX в.

Данная эпоха имеет вполне законченный характер в социально-историческом, культурном, экономическом планах. Этот период открывается созданием мощной единой Германии в 1870 г., франко-прусской войной 1871 г. и событиями Парижской Коммуны.

Отрицательные, мучительные для народа и мыслящей части интеллигенции явления общественно-политической жизни стали благоприятной почвой для возникновения и развития пессимистических, упаднических, *декадентских* (фр. *decadence* – упадок) течений в философии и литературе, которые оказали существенное влияние на дальнейшее развитие западноевропейской и американской литератур. Следует обратить особое внимание на теорию круговорота истории *Д. Вико* (1668–1744), итальянского философа, теорию *А. Шопенгауэра* (1788–1860), немецкого философа-идеалиста. Радикальный выход из мучительных противоречий цивилизации предлагают немецкие философы-материалисты, основатели марксизма *К. Маркс* (1818–1883) и *Ф. Энгельс* (1820–1895), которые видели возможность построения справедливого гармоничного общества путем замены частной собственности на средства производства общественной собственностью, завершив тем самым линию развития утопического социализма (Т. Мор, Т. Кампанелла, Ф. Фурье). Другой, диаметрально противоположный выход на пути полного освобождения личности, предлагал *Ф. Ницше* (1844–1900) – немецкий философ-идеалист.