

М.М.Байэшанов, Р.Ш.Ахмедов

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА

РОМАНТИЗМ И РЕАЛИЗМ

83.3 (Рус)
5-11

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

ГУЛИСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

М.М.Байэшанов, Р.Ш.Ахмедов

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА

(РОМАНТИЗМ И РЕАЛИЗМ)

Учебное пособие

Ташкент
«MUMTOZ SO‘Z»
2020

УДК: 82(091)
ББК 83.3(Рус)5

Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов филологов всех направлений, изучающих мировую литературу и для обучающихся по одноименному курсу. Учебно-методическое пособие представляет собой обзор творчества наиболее видных представителей романтизма и реализма в мировой литературе. К каждой теме приведён список рекомендуемой литературы и контрольные вопросы. В конце пособия приведён глоссарий и общий список источников.

Отв. редактор: д.п.н., проф. Б. Рахимов

Рецензенты:

Латипов О. – к.ф.н., доц. кафедры русского языка и литературы ТГПУ
Тожиёв Х. – к.ф.н., доц. кафедры английского языка и литературы ГулГУ
Кубаев К. – к.ф.н., доц. кафедры узбекского языка и литературы ГулГУ

83.3(Рус)5

Мировая литература (романтизм и реализм): учебное пособие для студентов-филологов вузов / М.М.Байёшанов, Р.Ш.Ахмедов; Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан. – Т.: MUMTOZ SO'Z, 2020. – 136 с.

УДК: 82(091)
ББК 83.3(Рус)5

Рекомендовано Министерством Высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан в качестве учебного пособия для студентов-филологов. Приказ №285 от 4 мая 2020 г.

Печатается по решению Научного Совета Гулистанского государственного университета. Протокол №11 от 11 июля 2019 г.

ISBN 978-9943-6084-0-5

© М.М. Байёшанов, Р.Ш. Ахмедов
© «MUMTOZ SO'Z», 2020

ВВЕДЕНИЕ

Художественная литература – это, безусловно, могучее средство идейного, духовного и нравственного воспитания народа в духе передовых общественных идеалов. Искусство художественного слова сближает людей во имя достижения общих целей, приносит им радость познания, развивает благородные чувства, воспитывает любовь и стремление к прекрасному, творческое отношение к жизни. Огромная поддержка нашим государством по отношению к людям, близким к мировой художественной литературе нашла своё отражение в целом ряде указов, приказов и постановлений, направленных на развитие литературы в том или ином аспекте жизни граждан: Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №376 «О мерах по совершенствованию системы издания и перевода лучших примеров мировой литературы на узбекский язык, а шедевры узбекской литературы на иностранные языки», Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №112 «Об организации журнала «Мировая литература» (Жаҳон адабиёти)» и множество других, а также открытие специализированных литературных школ-интернатов в Гулистане, Джизаке, Фергане и Андижане.

Искусство (музыка, рисование, литература) предложило нам многое со времени своего зарождения. Даже сегодня продолжают создаваться новые направления, жанры и тренды, разжигающие интерес к искусству у всё большего количества людей. Два таких направления – романтизм и реализм.

Романтизм и реализм – одни из самых ярких и многогранных явлений в мировой литературе. Получив широкое

распространение в девятнадцатом и двадцатом веках, романтизм и реализм кардинально изменили направление эволюции мировой литературы, оказав огромное влияние на дальнейшее развитие этого вида искусства. В обоих направлениях используются схожие предметы, но изображение этих предметов сильно различается. Поэтому важно понимать контекст романтизма по отношению к реализму, и наоборот. Фактически, романтизм – это движение-предшественник реализма. Как следует из названий этих жанров, романтизм отличается наличием сверхъестественного, ситуаций и персонажей, которые были во многом совершенны и оказались как-бы вне реального мира. Реализм, с другой стороны, основан на реальности персонажей и окружения, которые вдохновлены реальной жизнью. Хотя основное различие между романтизмом и реализмом можно понять и с этих небольших определений, следует выделить ещё целый ряд особенностей данных литературных направлений, чтобы более ясно понять их сущность.

Романтизм был движением, которое достигло своего пика в первой половине восемнадцатого века (около 1800-1850). Романтизм пошел против всех логических и рациональных подходов в литературе того периода и отправился в неизвестные миры, которые были совершенными, сюрреалистическими и фантастически красивыми. Едва ли было место для несовершенства в произведениях романтизма, и эта характеристика стала частью романтического движения в ответ на изменяющуюся природу мира (например, изменения, вызванные промышленной революцией). Это направление сосредоточено на поиске несуществую-

щих истин, вопросов, на которые нет естественных ответов. Вот еще некоторые особенности романтизма:

1) Романтизм имеет дело с крайне идеалистическим взглядом на жизнь. В романтическом мире все идеально.

2) Все черты персонажей в романтической литературе обычно до крайности усилены; преобладает биполярность персонажей: герой обладает всеми положительными качествами, а злодей – всеми отрицательными.

3) Романтическое искусство и литература имеют дело с метафорическим подходом. Ничто не очевидно, но расплывчато, и нужно углубиться в его суть, чтобы понять истинный смысл.

4) Романтизм подчеркивает красоту во всем и сосредотачивает читателя на мелочах, составляющих жизнь.

5) Любое романтическое произведение, каким бы захватывающим, таинственным или бурным оно ни было, имеет счастливый конец.

Эти характеристики были также очевидны в различных формах романтического искусства. Некоторые классические литературно-романтические произведения включают в себя «Грозовой перевал» Эмили Бронте и «Моби Дик» Германа Мелвилла. Работы известных поэтов, таких как Уильям Блейк и Уильям Вордсворт, также являются важным вкладом в романтическое движение.

Реализм последовал за романтическим движением и был на пике своего развития во второй половине восемнадцатого (после 1850 года) и в начале девятнадцатого века. Как следует из названия, реализм имеет дело с реальностью; это направление в литературе представляет реальную правду жизни, не добавляя никакого дополнительного смысла или оттенка. Реализм был прямым отве-

том на романтическое движение и был полной противоположностью всему, за что выступало движение романтиков. Некоторые дополнительные характеристики этого направления включают в себя:

1) Реализм улавливает ситуации из реальной жизни, чтобы сформировать ее основу в любой области, будь то искусство или литература.

2) События в произведениях реализма обычно не являются великими или исторически поворотными, а используемый писателями язык, чаще всего, прост, не отличается витиеватостью.

3) Концепция произведения очевидна, а не метафорична. Все очевидно по самой своей природе.

4) Реализм выдвигает на первый план реальность жизни и не использует никаких украшений, чтобы скрыть то, что может быть воспринято как уродливое или ужасное.

5) Реалистическое литературное произведение не всегда может иметь счастливый конец.

Очень популярным литературным произведением, свидетельствующим об истинной природе реализма, является пьеса под названием «Дом куклы», написанная норвежским драматургом Генриком Ибсеном. «Мадам Бовари» Гюстава Флобера также может считаться ярким примером, который отразил в себе большинство характеристик реализма.

Несмотря на то, что сегодня, когда критики-искусствоведы говорят о романтизме и реализме, они чаще всего имеют ввиду сферу литературы, эти движения (направления) затронули и другие области человеческой жизни, такие как живопись, музыка и кино. Оба направления имеют серьезные основания существовать, и одно из них не может считаться выше по рангу или лучше по качеству, чем

другое. Эти направления просто указывают на различные ситуации, которые привели к изменениям в мыслительных процессах, которые, в свою очередь, изменили восприятие мира человеком.

Данное учебное пособие является тематически аналогичным нескольким учебным пособиям, опубликованным в зарубежных странах, в том числе – «История зарубежной литературы XIX века» Н.А.Соловьевой, О.Турышевой и Д.Дамроша. В отличие от учебного пособия Н.А.Соловьевой, в котором темы образуются из параграфов, посвящённых определенным авторам, материал в данной книге классифицируется по географическому признаку, например, отдельно рассматриваются английский реализм и американский реализм. Главным отличием данного учебного пособия от книги О.Турышевой является то, что помимо русской, английской и французской литературы, здесь рассматриваются литературы таких стран, как, США, Германия, Польша, что значительно расширяет географию тем данного учебного пособия. Ученый-литературовед из Оксфордского и Принстонского университетов, Дэвид Дамрош, в своей публикации «What Is World Literature?», считающейся сегодня наиболее фундаментальным исследованием в области мировой литературы, уделяет очень много внимания изучению древних литератур, оставляя практически без внимания «романтизм».

ЧАСТЬ I. РОМАНТИЗМ

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОМАНТИЗМА

План:

1. Исторические предпосылки формирования романтизма.
2. Эстетика романтизма.
3. Философские основы романтизма.
4. Характеристика романтического героя.
5. Специфика романтического сюжетостроения и стиля.

Ключевые слова: романтизм, идеологическая философия, преобразующая роль искусства романтический индивидуализм, эмоциональное начало, историзм, система жанров, интерес к фольклору, субъективная окраска.

Романтизм – это движение в искусстве и литературе, получившее широкое распространение в восемнадцатом и девятнадцатом веках как противоположность неоклассицизму предыдущих веков. Немецкий поэт Фридрих Шлегель, которому приписывают первое употребление термина «романтик» для обозначения писателя, работающего в данном направлении в литературе, определил «романтизм» как «литературу, изображающую эмоциональную материю в образной форме». Это довольно точное определение для той эпохи, хотя фраза Виктора Гюго «либерализм в литературе» также уместна при определении данного термина. Воображение, эмоции и свобода, безусловно, являются основными моментами романтизма.

Любой список особых характеристик литературы романтизма включает субъективность и акцент на индивидуализме; спонтанность; свободу от правил; одинокую жизнь, а не жизнь в обществе; убеждение, что воображение превосходит разум и преданность красоте; любовь к природе и поклонение ей; и увлечение прошлым, особенно мифами и мистикой средневековья.

Некоторые критики считают, что европейская литература первой половины девятнадцатого века настолько своеобразна, что следует обозначить ею новую эпоху в развитии художественных направлений. Действительно, этот период обозначает собой точку перехода от традиций классицизма и просветительской традиции, к традициям романтизма и реализма.

Таким образом, романтизм на стадии своего возникновения основывался на общекультурном сдвиге, имевшем место в странах Европы того периода и оказавшем влияние на развитие всех сфер общественного сознания, изменившем мировоззрение людей. А.С.Пушкин так выразил своё отношение к этому периоду фразой «преобразился мир».

Интересно, что романтизм возникает почти одновременно в Англии (творчество У.Вордсворта, У.Блейка и С.Т.Кольриджа) и в Германии (творчество представителей Иенской школы, Гельдерлин). Во Франции первые черты романтизма выявлены в творчестве Ф.Р.Шатобриана.

Частично вытекающие из либертарианских и эгалитарных идеалов Французской революции, у романтизма была особая миссия – противостояние против предписанных правил классицизма. Основные цели романтизма сильно отличались от целей предыдущих литературных направле-

ний: возвращение к природе и вера в доброту человечества; повторное открытие художника как индивидуального творца; развитие националистической гордости; и возвышение чувств и эмоций над разумом и интеллектом. Кроме того, романтизм в литературе был, во многом, философской противоположностью рационализма.

Движение подчеркивало сильные эмоции как подлинный источник эстетического опыта, придавая новый акцент таким эмоциям, как предчувствие, ужас и ужас и трепет, особенно тем, которые испытывались при столкновении с новыми эстетическими категориями возвышенности и красоты природы. Это возвышало народное искусство и древний обычай до чего-то благородного, но и спонтанность как желательная характеристика (как в музыкальном экспромте). В отличие от рационализма и классицизма эпохи Просвещения, романтизм возродил средневековые и элементы искусства и повествования, воспринимаемые как подлинно средневековые в попытке избежать роста населения, раннего разрастания городов и индустриализма.

Хотя движение романтиков было основано на немецком движении «Штурм и Дранг», которое предпочло интуицию и эмоции рационализму Просвещения, события и идеологии Французской революции также были непосредственными факторами. Романтизм придает большое значение достижениям «героических» индивидуалистов и художников, чьи примеры, как утверждают его постулаты, повышают качество общества. Романтизм также продвигал индивидуальное воображение как абсолютно авторитетное и бесспорное, позволяющее получить свободу от классических понятий формы в искусстве.

Сильное влияние на творчество европейских писателей-романтиков оказала философия тождества духа и природы, субъекта и объекта, предложенная Ф.Шеллингом. По-мнению Ф.Шеллинга, абсолютной объективности можно добиться только в искусстве при помощи обобщения философского и художественного познания. Фактически, Шеллинг разработал теоретическое обоснование всему движению романтиков начального периода.

Во втором десятилетии девятнадцатого века романтизм укрепляет свои позиции в России, становясь главным литературным направлением в русской литературе. Свою роль в проявлении национального колорита романтизма в России сыграла баллада («Людмила» и «Светлана» В.Жуковского), но сильнее всего характеристики русского романтизма проявились в лиро-эпическом жанре романтической поэмы («Кавказский пленник» А.С.Пушкина, «Чернец» И.И.Козлова, «Войнаровский» К.Ф.Рылеева, «Беглец» А.Ф.Вельтмана, «Борский» А.И.Подолинского и другие).

Во второй половине девятнадцатого века, реализм был предложен как полярная противоположность романтизма. Упадок романтизма в это время был связан с многочисленными процессами, включая социальные и политические изменения и распространение национализма.

Научная литература:

1. Abrams M.H. Glossary of Literary Terms. 7th Edition. – London: Thomson Learning, 1999.
2. Childs P., Fowler R. The Routledge Dictionary of Literary Terms. –London: Routledge, 2006.

3. Cuddon J.A. A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. 5th Edition. –Malden: Wiley-Blackwell, 2013.

4. The Hutchinson Encyclopedia of Literature. –Oxon: Helicon Publishing & Research Machines Plc., 2006.

5. Де Боттон А. Динамика романтизма. –М.: София, 2004.

6. Рапацкая Л.А. Романтизм в художественной культуре Европы XIX века. Мировая художественная культура. –М.: Владос, 2008.

7. Томан Р. Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. –М.: Kopemann, 2015.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение слову «романтизм».

2. Как могут отличаться определения фраз «романтизм в искусстве» и «романтизм в литературе»?

3. Определите исторические и культурные причины возникновения романтизма.

4. Реакцией на какое историческое событие стал романтизм?

5. Каковы основные положения романтической эстетики?

6. Отличие романтического взгляда на искусство от просветительского?

ТЕМА 2. РОМАНТИЗМ В ГЕРМАНИИ

План:

1. Социальные предпосылки романтизма в Германии.
2. Иенское объединение романтиков.
3. Гейдельбергское объединение романтиков.
4. Основоположники теории романтизма – братья Шлегели.
5. Творчество Новалиса и Людвиг Тика.
6. Своеобразие творчества Генриха Клейста.
7. Прогрессивное крыло немецких романтиков.
8. Творчество Э.Т.А.Гофмана.

Ключевые слова: романтизм, идеалистическая философия, интерес к прошлому, фантазия, романтическая ирония, свобода личности, пессимизм, символика, мистика, бунтарь-одиночка, интерес к маленькому человеку, двоемирие, сатирические тенденции, человек искусства, положительный герой.

Германия конца восемнадцатого – начала девятнадцатого века представляла собой наиболее отсталое в экономическом и политическом отношениях государство Западной Европы. В стране, раздробленной на десятки княжеств и герцогств, царили средневековые порядки, немецкая буржуазия была бессильна, процесс капиталистического развития шел крайне медленно.

Французская буржуазная революция 1789 г. не только способствовала возникновению ряда крестьянских восста-

ний, не поколебавших, однако, основ феодального строя, но и обусловила консолидацию сил немецкой реакции для борьбы против «французской заразы» (так немецкие реакционеры называли революцию 1789 г. во Франции).

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: Иенские романтики и Гейдельбергские романтики. Первое из них – Иенское – возникло в конце 90-х годов восемнадцатого века в городе Иене. В него входили братья Шлегели (Август Вильгельм Шлегель и Фридрих Шлегель), Людвиг Тик, Вильгельм Вакенродер, Новалис (псевдоним Фридриха фон Харденберга), философ Фридрих Вильгельм Шеллинг. Эти романтики выступали на страницах журнала «Атеней», издававшегося в 1798-1800 гг. братьями Шлегелями.

Второе объединение немецких романтиков образовалось в Гейдельберге в первом десятилетии девятнадцатого века. В него вошли: Иоахим Арним, Клеменс Брентано, критик Иозеф Геррес и другие.

В своих произведениях гейдельбержцы выдвигали на первый план «немецкую исключительность» и противопоставляли ее новым веяниям, связанным с идеями Просвещения и французской революции 1789 г. Они видели национальное своеобразие своей страны в сохранении средневековых порядков, идеализировали патриархальную старину и идеи фольклора.

Теоретиками немецкого романтизма были братья Шлегели, на формирование эстетических взглядов кото-

рых большое влияние оказала немецкая идеалистическая философия.

По мнению братьев Шлегелей, искусство должно отражать все многообразие внутреннего мира художника, и, 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 определенное расстояние, а это порождает то, что они называл и «романтической иронией».

Романтическая ирония рассматривается братьями Шлегелями не только как выражение определенной дистанции между творческими силами художника и созданными им произведениями, но и как своеобразная игра, как неограниченное проявление его безграничной творческой фантазии.

Художественным воплощением этой теории является роман Фридриха Шлегеля «Люцинда», а также сочинения других немецких романтиков, в частности Людвига Тика и Вильгельма Вакенродера.

Еще в конце восемнадцатого века Тик и Вакенродер написали две книги: «Сердечные излияния монаха, любителя изящного» и «Фантазии об искусстве», в которых они вопросы искусства и литературы рассматривали имманентно, в отрыве от реальных проблем современной им действительности.

Значительное место среди писателей Иенского объединения романтиков занимал Людвиг Тик. Он является автором многих произведений, в том числе романа «Вильям Ловелль», сборника «Народные сказки», ряда драматических произведений: «Кот в сапогах», «Мир

наизнанку», «Принц Цербино» и других. Герой его раннего романа «Вильям Ловелль», молодой англичанин, отрицательно относится к практицизму и деловитости буржуазного мира, но в то же время не противопоставляет ему никаких позитивных идеалов. Вильям Ловелль – 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 Людвига Тика также характерен негативный взгляд на мир и глубокий пессимизм.

Мистическими мотивами проникнуты произведения Новалиса – автора трагического цикла «Гимны к ночи», состоящего из шести гимнов, связанных со смертью его юной возлюбленной Софи фон Кюн, и незавершенного романа «Генрих фон Офтердинген». В романе «Генрих фон Офтердинген» Новалис рассказывает о судьбе полулегендарного немецкого средневекового поэта Генриха фон Офтердингена, который пытается открыть для себя подлинный поэтический мир и обрести «голубой цветок» – символ всех его романтических устремлений. Свой проникнутый символизмом и мистикой роман «Генрих фон Офтердинген» Новалис противопоставил известному роману Гете «Ученические годы Вильгельма Мейстера». Как известно, в этом гетевском произведении молодой герой избавляется от несбыточных иллюзий своей юности и в конце концов обретает смысл жизни в практической целенаправленной деятельности.

Весьма своеобразно творчество талантливого немецкого драматурга-романтика Генриха Клейста (1777-1811), создававшего свои произведения в тот период, когда

французская армия оккупировала его родину. В юности Клейст служил офицером в прусской армии и принимал участие в военном походе против революционной Франции. К ранним произведениям Клейста относится его реалистическая комедия «Разбитый кувшин». В остроумной форме он высмеивает в ней провинциальные немецкие нравы, рассказывая историю судьи Адама, разбирающего дело, в котором сам виноват. В этой веселой комедии, поставленной в свое время Гете на сцене Веймарского театра, драматург затрагивает социальные вопросы. Однако другие его драмы, например, «Семейство Шроффенштейн», «Кетхен из Гейльбронна» и «Пентесилея», лишены реалистических тенденций, характерных для комедии «Разбитый кувшин». В них преобладают мистические и иррациональные мотивы. В этих пьесах драматург изображает одиноких людей, лишенных социальных связей с обществом, подверженных роковой власти страстей и инстинктов. В пьесах «Битва Арминия» и «Принц Гамбургский» драматург обращается к прошлому своей страны, выдвигая на первый план идею подчинения личности интересам государства. В то же время Клейст пытается воскресить в них «дух старой Пруссии – эту смесь грубости и тупости» (Ф.Меринг). На основе старинной немецкой хроники шестнадцатого века Генрих Клейст создал историческую повесть «Михаэль Кольхас». Повесть названа по имени главного героя, ставшего жертвой произвола феодальных правителей.

Консервативному направлению в немецком романтизме противостоит творчество прогрессивных немецких романтиков. Это – Фридрих Гёльдерлин, Жан-Поль Рихтер и Адальберт Шамиссо.

Фридрих Гёльдерлин (1770-1843) одно время учился в Тюбингенской духовной семинарии, тягостная обстановка которой вынудила его скоро оставить это учебное заведение и порвать с религией. Оставив семинарию, Ф.Гёльдерлин вел тяжелую борьбу за существование в качестве частного учителя. Одним из первых немецких писателей Гёльдерлин приветствует Великую французскую буржуазную революцию и пишет в ее честь «Гимны» – бунтарские стихи, проникнутые ненавистью к современным ему немецким порядкам. В 1793 г. Ф.Гёльдерлин публикует свой лирический роман «Гиперион», в котором рассказывается о странствиях греческого юноши Гипериона, живущего в новое время, но проникнутого свободолобивыми идеями античной Греции. Юноша Гиперион обрисован автором как типичный романтический бунтарь, страстно протестующий против всех форм насилия и угнетения, однако не находящий конкретных путей для реального осуществления своих идеалов. Романтический протест юного героя против несправедливости сочетается в этом произведении с его трагической любовью к гречанке Диотиме. Вынужденный покинуть свою родину, Гиперион долго скитается в чужих краях и, в конце концов, терпит крушение всех своих замыслов.

В другом произведении Ф.Гёльдерлина – трагедии «Смерть Эмпедокла» – получает дальнейшее развитие образ бунтаря-одиночки, не встречающего понимания и сочувствия со стороны своих соотечественников. В совершенно ином плане создавал свои сатирические произведения другой немецкий прогрессивный писатель Жан-Поль Рихтер (1763-1825). Под влиянием известной сатиры

Эразма Роттердамского «Похвала глупости» Жан-Поль Рихтер публикует в 1783 г. сатиру «Гренландские процессы», в которой, в иносказательной форме обличает немецкую действительность. В 1789 г. появляется его вторая сатира «Избранные места из бумаг дьявола», проникнутая антифеодальным протестом. Критическое отношение Жан-Поль Рихтера к немецкой действительности сочетается в его творчестве с попыткой создать произведения, проповедующие мещанскую идиллию и внутреннюю гармонию, что нашло свое выражение в таких его романах, как «Жизнь Марии Вуца» и «Жизнь Квинта Фикслеяна».

Самым замечательным писателем немецкого прогрессивного романтизма был Адальберт Шамиссо (1781-1838). Адальберт Шамиссо родился во Франции в родовом замке своих предков-аристократов Бонкур в Шампани. Во время революции 1789 г. его семья покинула Францию и эмигрировала в Германию. Здесь и прошли юные годы Адальберта Шамиссо, ставшего впоследствии знаменитым немецким писателем и поэтом. В начале девятнадцатого века Адальберт Шамиссо начинает публиковать свои стихотворения в немецком «Альманахе муз», вокруг которого группировались молодые романтики. В 1814 г. выходит из печати романтическая повесть А.Шамиссо «Необычайные приключения Петера Шлемиля». В основу этой повести положена легенда о бедняке, Шлемиле, который в обмен на житейские блага продает свою тень. Но затем, убедившись, что он имеет дело с дьяволом, Петер Шлемиль отказывается от всякой сделки с ним, становится естествоиспытателем и посвящает свою дальнейшую жизнь изучению природы. Большой интерес проявлял А.Шамиссо к жизни

маленького человек-труженика. Это характерно не только для его повести, но и для целого ряда других произведений («Старая прачка», «Молитва вдовы» и другие). В стихотворениях «Замок Бонкур», «Развалины» и других поэт, обличая общество насилия и эксплуатации, выражал уверенность в наступлении новых и лучших времен. Подобно Дж.Байрону, А.Шамиссо с сочувствием относился к национально-освободительной борьбе греческого народа («Последняя любовь Байрона», «Хиос», «Георгис»), разделял ненависть испанцев к Наполеону («Девушка из Кадикса»), отдавал дань уважения русским декабристам («Войнаровский», «Бестужев»).

Особое место в немецком романтизме принадлежит Эрнсту Теодору Амадею Гофману (1776-1822), создававшему свои произведения в мрачный период истории его родины. В лучших своих произведениях Гофман выразил враждебное отношение к филистерской Германии, ему ненавистна была затхлая придворная обстановка небольших немецких княжеств, душная атмосфера общества, в котором живут погрязшие в ничтожных и корыстных заботах обыватели и чиновники. Этому миру, обрисованному писателем в сатирическом плане, Гофман противопоставляет своих положительных героев - художников, музыкантов и поэтов. Гофман принимал близко к сердцу трагическую судьбу людей искусства. Тщетно пытаются они вырваться из обветшалого мира буржуазно-феодалыные отношений в мир, созданный их творческим воображением. Но все их попытки найти осуществление своих идеалов в условиях придворных интриг и уродливого развития буржуазных отношений тогдашней Германии были обречены на неудачу. На эту тему написаны ранние

произведения Гофмана «Кавалер Глюк», «Музыкальные страдания Иоганна Крейслера, капельмейстера», рассказы, вошедшие в сборник «Фантазии в духе Калло». Одним из лучших произведений Гофмана является его сказочная повесть «Крошка Цахес, по прозванию «Циннобер». Здесь в гротескно-сатирическом плане изображённые порядки, при которых трудятся одни люди, а результатами труда пользуются другие. Яркой сатирой на феодальные порядки современной Гофману Германии является его незавершённый роман «Житейские воззрения кота Мурра», где характерная для этого писателя едкая сатира сочетается с трагическими, и лирическими элементами. Гофман использовал удивительно простой и в то же время основанный на романтическом восприятии мира прием, объединив, казалось бы, совершенно механически автобиографические записки ученого кота, воплощающего бюргерское самодовольство, и отрывки биографии капельмейстера Иоганнеса Крейслера, «случайно» попавшие в рукопись кота (Мурр использовал разорванную биографию в качестве промокательной бумаги). Бюргерский мир кота как бы раскрывается изнутри внедрением в него мятущейся души художника. Неприязненное отношение Гофмана к прусским реакционным – порядкам ощущается и в его романе «Повелитель блох». Однако в условиях отсталой и раздробленной Германии критика Гофмана не приняла характера обличения основ немецкого феодально-буржуазного общества. Отрицательное отношение к ограниченности тогдашней жизни вызвало у него не стремление к активной борьбе с ней, а желание уйти в мир, созданный его воображением. Отсюда – два плана его произведений (реальный и фантастический) и влечение к изощренной

фантастике. Это последнее обстоятельство было использовано и абсолютизировано декадентами и модернистами. В.Г.Белинский, порицая отрыв Гофмана от «живой и полной действительности» и увлечение миром «призраков и мечтаний», ценил в его творчестве реалистические и сатирические тенденции. П.И.Чайковский создал музыку к балету «Щелкунчик», либретто которого написано на основе известной сказки Гофмана.

Рекомендуемая для прочтения художественная литература:

- Фридрих Шиллер: «Люцинда»;
- Людвиг Тик: «Кот в сапогах», «Вильям Ловелль»;
- Новалис: «Генрих фон Офтердингер»;
- Генрих Клейст: «Разбитый кувшин»;
- Фридрих Гёльдерлин: «Гиперион»;
- Жан-Поль Рихтер: «Гренландские процессы»;
- Адальберт Шамиссо: «Необычайные приключения Петера Шлемиля», «Старая прачка», «Замок Бонкур», «Последняя любовь Байрона», «Бестужев»;
- Эрнст Теодор Амадей Гофман: «Повелитель блох».

Научная литература:

1. Boucquey T. Encyclopedia of World Writers. – New York: Facts on File Inc., 2005.
2. D'haen T., Damrosch D., Kadir D. The Routledge Companion to World Literature. – New York: Routledge, 2012.
3. Hacht A.M. Gale Contextual Encyclopedia of World Literature. In 4 Volumes. – Detroit: Gale Cengage Learning, 2009.

4. Иванова Э.И. Беседы о немецком романтизме. –М.: Дрофа, 2005.

5. Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века: классицизм, романтизм. –СПб.: Азбука-классика, 2009.

6. Сологуб Ф. Вечер Гофмансталя. –М.: Интелвак, 2001.

7. Толмачёв В.М. Романтизм: культура, лицо, стиль. «На границах»: Зарубежная литература от Средневековья до современности. Под ред. Л.Г.Андреева. –М.: Флинт, 2000.

8. Ashurov D. Jahon adabiyoti: ma'ruzalar matni. – Namangan: NamDU, 2010.

9. Normatova Sh. Jahon adabiyoti. –Т.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008.

Контрольные вопросы:

1. С какими литературными объединениями связана деятельность немецких романтиков?

2. Кто является теоретиками немецкого романтизма? Каковы основные положения их теории?

3. Что такое романтическая ирония?

4. Назовите основные произведения Людвиг Тика. Определите их жанры.

5. В чем смысл символа «голубой цветок» в романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген»?

6. В чем своеобразие творчества Генриха Клейста?

7. Основная тематика лирического романе Гельдерлина «Гиперион».

8. Какова трактовка образа дьявола в романтической повести Шамиссо «Необычайные приключения Петера Шлемиля»?

9. В чем своеобразие «двоемирия» в произведениях Гофмана?

10. Основная тема сказочной повести «Крошка Цахес по прозвищу Циннобер».

11. В чем особенности композиции романа Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра»?

12. В чём своеобразие произведения «Повелитель блох» Э.Т.А.Гофмана?

ТЕМА 3. АНГЛИЙСКИЙ РОМАНТИЗМ

План:

1. Исторические предпосылки возникновения романтизма в Англии.

2. «Озерная школа», ее эстетика и литературная практика.

3. Раннее творчество Дж.Г.Байрона.

4. Анализ поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда».

5. Швейцарский период творчества Байрона.

6. Итальянский период творчества Байрона.

7. Анализ романа в стихах «Дон Жуан».

8. Мировое значение творчества Байрона.

9. Философские и политические основы творчества Шелли.

10. Анализ поэмы Шелли «Королева Маб».

11. Творчество Вальтера Скотта в мировом литературном процессе.

12. Своеобразие творческого метода Вальтера Скотта.

13. Романы Вальтера Скотта «шотландского» и «английского» циклов.

Ключевые слова: «движение луддитов», национально-освободительная борьба, «озерная школа» (лейкисты), интуиция, мистическое начало, идеализация патриархального крестьянства, мотивы покорности и смирения, восточная экзотика, лиро-эпическая поэма, пафос свободы, мотив мировой скорби, оптимизм, национально-освободительное движение, романтическое видение, фольклорные образы, лирическая драма, античный миф, аллегорические образы, проблема насилия, исторический роман, колорит эпохи, роль народных масс, исторические деятели и вымышленные персонажи.

Во второй половине восемнадцатого века в Англии произошел промышленный переворот, резко обостривший борьбу между трудом и капиталом. Благодаря промышленной революции, а также беззастенчивому колониальному разбою и грабежу английская буржуазия приобрела огромные богатства. Изобретение и введение в производство новых машин и станков привело к полному разорению мелких ремесленников и к массовой безработице. В конце восемнадцатого века и в начале девятнадцатого века по всей Англии прокатилась волна массовых забастовок и стихийных выступлений рабочих против машин. Это движение получило название «движения луддитов» (разрушителей станков).

Когда произошла Французская революция 1789 г., английская буржуазия, отстаивая свое господство, возглавила поход против национально-освободительной и революционной борьбы народов Европы.

В английской литературе и публицистике произошло размежевание между консервативным и прогрессивным направлениями.

Первое направление было связано с творческой деятельностью поэтов «озерной школы» (лейкистов): У.Вордсворта, С.Т.Кольриджа и Р.Саути, разделявших в начале своего литературного пути либерально-буржуазные взгляды, но вскоре отказавшихся от них.

В предисловии ко второму изданию сборника «Лирические баллады» (1800) У.Вордсворт и С.Т.Кольридж сформулировали свои основные эстетические принципы. Это предисловие, ставшее литературным манифестом лейкистов, было направлено против философии и эстетики просветителей. Вере в разум человек представители «озёрной школы» противопоставили интуицию, выдвинув на первый план мистическое, потустороннее начало.

Некоторое время эти три поэта жили в живописной местности, изобилующей озерами, отсюда и название «озерная школа» (англ. «lake» - озеро).

Лейкисты идеализировали феодальное прошлое и жизнь патриархального крестьянства. Проявляя определенный интерес к фольклору, лейкисты видели и подчеркивали в нем отражение пережитков феодализма.

Пожалуй, наибольшее значение имеет творчество одного из крупнейших, английских поэтов У.Вордсворта. Сочувствуя разоряемым новыми буржуазными порядками английским крестьянам, он с глубоким лиризмом описывал их бедствия. В некоторых своих стихах У.Вордсворт глубоко проникает во внутренний мир человек, раскрывает его чувства и настроения, передает красоту английской природы («Последняя овца», цикл стихов «Люси» и другие). В то же время в поэзии У.Вордсворта преобладают мотивы покорности и смирения («Нас семеро», «Юродивый мальчик», «Прелюдии» и другие).

Мистикой и мрачной фантастикой пронизаны стихи С.Т.Кольриджа. Используя в своем творчестве восточную экзотику, С.Т.Кольридж подчеркивал интуитивное начало в жизни человека, представлял реальные явления в причудливо-мистическом плане («Старый моряк», «Кубла-Хан» и др.).

Откровенно реакционным поэтом проявил себя третий представитель «озерной школы» – Р.Саути, не только отдавший дань мистике и фантастике, но и воспевавший в своей поэме «Видение суда» английского короля-деспота Георга III.

Консервативному направлению в английском романтизме противостоит творчество великих поэтов прогрессивного романтизма – Дж.Г.Байрона и П.Б.Шелли.

В ряду великих деятелей литературы и искусства Джорджу Гордону Байрону (1788-1824), этому «Прометею девятнадцатого века» (Белинский) принадлежит одно из самых почетных мест.

Будучи выходцем из старинной аристократической семьи, Дж.Г.Байрон порвал с родовитой английской знатью и связал свою жизнь с национально-освободительным и революционным движением.

В 1807 г. Дж.Г.Байрон издал свой первый поэтический сборник «Часы досуга», куда вошли стихи, навеянные его пребыванием в Шотландии, а также первые образцы любовной и гражданской поэзии. Стихи молодого поэта были встречены явно враждебно со стороны реакционных критиков. В ответ на несправедливые упреки, брошенные в его адрес журналом «Эдинбургское обозрение», Дж.Г.Байрон написал сатирическую поэму «Английские барды и шотландские обозреватели», в которой не только

дал достойную отповедь незадачливым критикам, но и нанес чувствительный удар своим литературным противникам – поэтам «озерной школы».

Через два года после издания книги «Часы досуга» Дж.Г.Байрон совершил путешествие по Испании, Португалии, Греции, Албании и Турции. Впечатления от этой поездки отражены в поэме «Паломничество Чайльд Гарольда».

Вернувшись на родину, Дж.Г.Байрон принял участие в политической жизни Англии. В то время правительство тори внесло в парламент законопроект о предании участников луддитского движения смертной казни. Байрон, будучи членом палаты лордов, выступил 27 февраля 1812 г. со страстной речью в защиту луддитов, а также посвятил им два известных своих стихотворения – «Оду авторам билля против разрушителей станков» и «Песню для луддитов».

Свободолюбивая поэзия Дж.Г.Байрона и его выступление в защиту народа пришлось не по вкусу аристократической знати. Воспользовавшись бракоразводным процессом поэта, враги Байрона подняли против него озлобленную клеветническую кампанию. Это и побудило поэта в 1816 г. навсегда покинуть свою родину. Он переехал в Швейцарию, а затем в Италию, где принял активное участие в движении итальянских патриотов-карбонариев.

В Англии Дж.Г.Байрон опубликовал первые две песни своей знаменитой лирико-эпической поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда», третью песнь он опубликовал в Швейцарии в 1816 г. и, наконец, четвертую, последнюю песнь он создал в Италии в 1818 г. «Паломничество Чайльд

Гарольда» – это произведение с большой общественной и политической темой, проникнутое пафосом свободы и тонким лиризмом. Герой поэмы – молодой английский аристократ Чайльд Гарольд, разочарованный, потерявший всякий интерес к светскому обществу, – отправляется в дальние странствия. Встречи с новыми людьми, с другой обстановкой, с иной средой помогают ему освободиться от гнетущей тоски и разочарования. Однако в ходе развития действия поэмы образ Чайльд Гарольда постепенно отходит на второй план, а на первый выдвигается другой герой этого произведения – борющийся народ. Страстно и взволнованно говорит Дж.Г.Байрон и устами Чайльд Гарольда, и в многочисленных лирических отступлениях поэмы о самоотверженной борьбе испанцев против наполеоновских полчищ, о страданиях греков, подпавших под иго турецких янычар, о славных подвигах итальянских патриотов. Завершается поэма сценой, изображающей разбушевавшееся море, которое олицетворяет непокоренный народ.

Но сам Чайльд Гарольд при всем своем скептицизме и разочаровании не является бунтарем. Сочувствуя национально-освободительной борьбе народов Европы, он не принимает в ней активного участия. Судьба Чайльд Гарольда не слилась с судьбой народной, лирический план поэмы не совместился с ее эпическим планом.

Более активного, целеустремленного героя-бунтаря поэт создаёт в цикле своих «восточных поэм» (1813-1816): «Гяур», «Абидосская невеста», «Корсар», «Лара», «Осада Коринфа» и «Паризина».

В отличие от Чайльд Гарольда, герои этих произведений не предаются созерцательным размышлениям, а

решительно включаются в борьбу с обществом, основан-
ным на угнетении и обмане. За их смелыми поступками
скрывается «ярость народная» и неистребимая воля к
новым подвигам. Однако они действуют в одиночку,
протест их вызван сугубо личными обстоятельствами, и
они не находят себе конкретного практического примене-
ния. Пафос активного действия и романтический протест
сочетаются в этих поэмах с сожалением о нераскрытых и
нереализованных способностях человек

В это же время Дж.Г.Байрон пишет целый ряд лири-
ческих стихотворений, многие из которых были включены
им в сборник «Еврейские мелодии» (1815). Используя и
переосмысливая библейские образы, поэт откликается на
современные ему явления, воспекает свободу и борцов за
нее. Наиболее убедительно эта тема звучит в стихотво-
рении «Ты кончил жизни путь, герой!»

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

Посещение поэтом Шильонского замка в Швейцарии,
где томился в шестнадцатом веке швейцарский патриот
Бонивар, побудило Дж.Г.Байрона создать одно из самых
вдохновенных произведений о народном герое, потер-
певшем поражение в борьбе с угнетателями и заклю-
чённом в темницу. Этой поэме был предпослан «Сонет к
Шильону», в котором поэт раскрыл идейный замысел
«Шильонского узника».

В несколько ином плане написана поэтом романти-
ческая драма «Манфред», герой которой имеет много об-
щего с гетевским Фаустом. Однако в отличие от послед-
него, неудовлетворенный жизнью Манфред не находит

применения своим, способностям и знаниям, он желает лишь одного – забвения. Мотивы «мировой скорби», звучащие в некоторых произведениях Дж.Г.Байрона, находят здесь наиболее полное выражение.

Новый период в жизни и творчестве Дж.Г.Байрона начинается с 1817 г. Поэт переехал в Италию и включился в активную борьбу на стороне итальянских революционеров-карбонариев. В стихотворении «Стансы» поэт писал:

Кто драться не может за волю свою,

Чужую отстаивать может.

За греков и римлян в далеком краю

Он буйную голову сложит.

(Пер. С. Маршака)

В Италии Дж.Г.Байрон создал лучшие образцы своей политической лирики: поэмы «Видение суда», «Ирландская аватара» и «Бронзовый век». В последней Байрон едко высмеивает участников веронского конгресса Священного союза, обсуждавшего проблему подавления освободительных движений народов Европы. В Италии же, после поражения движения карбонариев, Байрон написал проникнутую прометеевским духом мистерию «Каин» (1821), а несколько ранее создал свои исторические трагедии «Марине Фальери» и «Двое Фоскари».

Вершиной творчества Дж.Г.Байрона является не оконченный им полностью роман в стихах «Дон Жуан», над которым поэт работал на протяжении всего пребывания в Италии. Главным героем своего лучшего произведения Дж.Г.Байрон сделал легендарного испанского дворянина Дон Жуана, переместив его в новую обстановку и перенеся время его жизни на конец восемнадцатого века. Сталкивая своего героя со множеством лиц и событий, Дж.Г.Байрон

делает объектом критики современное ему общество. Острого накала достигает сатира Байрона там, где он вскрывает подлинную сущность британской аристократии, подчеркивает ее лицемерие и ханжество. За блестящим внешним лоском светского общества Англии скрываются ложь и порок. Поэт резко осуждает захватнические войны, ибо, по его мнению, «война священна только за свободу, когда ж она-лишь честолюбья плод, кто бойнею ее не назовет?»

С большим сочувствием относится великий английский поэт к угнетенным народам и выражает уверенность в том, что «мир от адской бездны лишь революция спасет рукой железной».

Образцами реалистического мастерства Дж.Г.Байрона являются нарисованный им героический образ русского полководца А.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.

После разгрома движения карбонариев в Италии Дж.Г.Байрон решил переехать в Грецию, чтобы принять участие в освободительной борьбе греческого народа. В 1823 г. Дж.Г.Байрон на снаряженном на его средства корабле «Геркулес» прибыл в город Миссолонги и вскоре стал одним из руководителей греческих повстанцев. Этот последний этап в жизни великого поэта нашел отражение в его стихотворениях «Песня к сулиотам», «В день моего тридцатилетия» и других.

Здесь, в Греции, заболев тропической лихорадкой, Дж.Г.Байрон умер 19 апреля 1824 г. Смерть великого поэта тяжело отразилась в сердцах передовых людей его времени. А.С.Пушкин посвятил его памяти известное стихотворение «К морю», поэт-декабрист К.Ф.Рылеев откликнулся стихотворением «На смерть Байрона», Гете во второй части «Фауста» запечатлел черты погибшего поэта в образе Эвфориона.

Творчество Байрона обогатило мировую поэзию, а его традиции были продолжены и развиты поэтами последующих поколений. Большой известностью и популярностью пользуются сочинения Дж.Г.Байрона и в Узбекистане.

Современнику Дж.Г.Байрона, революционному романтику Перси Биши Шелли (1792-1822), принадлежит почетное место в истории мировой поэзии.

Будучи, подобно Дж.Г.Байрону, выходцем из богатой аристократической среды, П.Б.Шелли порвал со своей семьей и стал революционным поэтом.

Для поэзии Перси Шелли характерны последовательная критика эксплуататорского строя, твердая вера в торжество справедливости, неиссякаемый оптимизм. Значительное влияние на творчество П.Б.Шелли оказали сочинения известного английского писателя и философа Годвина, в частности, его книга «Политическая справедливость».

П.Б.Шелли рассматривал поэта как борца за социальную справедливость, а творчество его – как результат этой борьбы. Эти мысли он подробно изложил в теоретическом трактате «Защита поэзии».

Страстная натура борца и революционера побудила П.Б.Шелли еще в 1812 г. принять участие в национально-освободительном движении Ирландии. Поэт отправился в Дублин и там выступал на митингах, писал памфлеты, статьи, листовки.

Пафосом борьбы проникнуто первое крупное произведение П.Б.Шелли – поэма «Королева Маб» (1813). Написанная в форме романтического видения, поэма является весьма характерной для творческого метода П.Б.Шелли. Используя фольклорные образы и приемы романтической поэзии, поэт откликается на актуальнейшие вопросы своего времени. Он резко критикует английского короля и аристократов, говорит о социальной несправедливости и о духе торгашества и угнетения, господствовавших в политической и экономической жизни Англии. Автор «Королевы Маб» верит, что свободолюбивый народ уничтожит «гнилое дерево монархии».

Вскоре П.Б.Шелли пришлось под давлением реакции навсегда покинуть родину. Он переехал в Швейцарию, а потом в Италию, где встретился со своим великим другом Дж.Г.Байроном.

В 1818 г. П.Б.Шелли опубликовал поэму «Восстание Ислама», навеянную событиями Французской революции 1789 г. С большим уважением поэт нарисовал образы руководителей восстания Лаона и Цитны – активных борцов за народное счастье. Лаон и Цитна гибнут в неравной борьбе, но поэт уверен в конечной победе добра и справедливости.

Значительным произведением Шелли является лирическая драма «Освобожденный Прометей» (1819), которую М.Горький отнес к числу крупнейших памятников мировой

литературы. В ней поэт использовал известный античный миф о Прометее, положенный в основу трагедии Эсхила «Прометей прокованный». Но в отличие от древнегреческого автора, изобразившего Прометея жертвой Зевса, П.Б.Шелли показывает освобожденного героя. Вместе с Прометеем сбрасывает с себя цепи рабства и угнетения все человечество. Используя многие аллегорические образы и символические фигуры, П.Б.Шелли рисует величественную картину будущего человеческого общества, где все люди равны и свободны, где нет рабства и насилия.

В 1820 г. П.Б.Шелли создает трагедию «Ченчи», написанную на основе исторических итальянских хроник. По новому трактует поэт в этой пьесе проблему революционного насилия. Если в поэме «Восстание Ислама» он воспевал революционера «со скрещенными руками», то в трагедии «Ченчи» все симпатии автора на стороне Беатрисе, применившей насилие против своего отца графа Ченчи, тирана и деспота.

Среди произведений П.Б.Шелли следует выделить блестящие образцы политической лирики – поэму «Маскарад Анархии», которой поэт откликнулся на кровавую расправу над рабочими под Манчестером в 1819 г., и пронизанную гневом и ненавистью к угнетателям блестящую песню «Людям Англии».

Вальтер Скотт (1771-1832) вошел в историю литературы как родоначальник исторического романа, правдиво воссоздающего события минувших дней. Вальтер Скотт дал «историческое и социальное направление новейшему европейскому искусству. Высоко ценили лучшие произведения английского романиста А.С.Пушкин, О.Бальзак и

В.Гюго. Не иссяк интерес к популярным романам Вальтера Скотта и в наши дни.

Сам факт возникновения исторического романа в Англии был не случаен, ибо эта страна развилась под влиянием политических бурь, и еще более внутренних, чем внешних.

В.Скотт продолжил традиции английского просветительского романа 18 века. Он сумел гениально угадать тайну современной жизни, уловить и передать в своих романах связь между частной жизнью своих героев и жизнью общества.

«Успех его исторических романов «прежде всего в верности действительности, в живом и правдоподобном изображении лиц...» (В.Г.Белинский).

В своих романах В.Скотт правдиво изображает узловые моменты истории, воссоздает колорит эпохи, показывает типичные для нее характеры. Не будучи революционером, разделяя консервативные взгляды ториев, Вальтер Скотт вместе с тем понимал роль народных масс в историческом процессе и верно показывал ее в своих романах. Однако в плане политическом он отстаивал идею компромисса и примирения классовых интересов.

Наибольший интерес представляют романы В.Скотта «шотландского цикла» – «Уэверли» и «Роб Рой» – и произведения, посвященные событиям английской буржуазной революции семнадцатого века, - «Пуритане», «Вудсток», а также многие другие. В своем самом популярном романе «Айвенго» автор правдиво рисует картины распрей между норманнскими и англосаксонскими феодалами, происходивших в конце двенадцатого века. Писатель создал колоритные образы этих феодалов; Фрон

де Бефа, Бриана де Буагильбера, аббата Эймера, Ательстана и других, олицетворяющих мир средневековой. Междоусобицы. Менее удался В.Скотту образ главного героя «Айвенго», судьба которого переплетается с историческими событиями той эпохи. Значительное место в романе занимает тема, связанная с борьбой английских крестьян (иоменов) во главе с Робинот Гудом, пришедшим на помощь королю Ричарду Львиное Сердце.

Рекомендуемая для прочтения художественная литература:

- Уильям Вордсворт: «Последняя овца», «Люси», «Юродивый мальчик»;
- Самуэль Тейлор Кольридж: «Старый моряк», «Кубла-Хан»;
- Роберт Саути: «Видение суда»;
- Лорд Джордж Гордон Байрон: «Паломничество Чайльд Гарольда», «Песня для луддитов», «Манфред», «Дон Жуан»;
- Перси Биши Шелли: «Королева Маб», «Освобожденный Прометей»;
- Вальтер Скотт: «Айвенго», «Уэверли», «Роб Рой», «Пуритане», «Вудсток».

Научная литература:

1. Akhmedov R.Sh. World Literature. Texts of Lectures. – Gulistan: GulSU, 2018.
2. Bennett A., Royle N. Introduction to Literature, Criticism and Theory. 3rd Edition. –Harlow, Pearson Longman, 2004.
3. Kholbekov M., Tojiev K., Tukhtasinov I. History of British Literature: textbook. –Samarkand: SamDChTI, 2018.

4. Pendergast S., Pendergast T. Reference Guide to World Literature. 3rd Edition. –Detroit: St. James Press & Thomson & Gale, 2003.

5. Turlington A., Horton M., Dodson K., Getty L., Kwon K. Compact Anthology of World Literature. –Georgia, USA: University of North Georgia Press, 2018. URL: <https://oer.galileo.usg.edu/english-textbooks/18>

6. Апенко Е.М. История зарубежной литературы. –М.: Наука, 2001.

7. Вершинин И.В., Луков Вл.А. Литературная эстетика английского предромантизма. // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение», №10, 2008.

8. Жирмунский В.М. Пушкин и Байрон. –СПб.: Наука, 2006.

9. Мейнеке Ф. Английский преромантизм, Фергюсон и Бёрк. – М.: Дрофа, 2004.

10. Соколова Т.В. История западноевропейской литературы XIX века. – М.: Наука, 2003.

11. Ismoilov H. Jahon adabiyoti. – T.: O'zDSMI, 2013.

12. Jabborov E. Jahon adabiyoti janr va oqimlarining o'ziga xos xususiyatlari: o'quv qo'llanma. – T.: MUMTOZ SO'Z, 2016.

Контрольные вопросы:

1. Каковы основные эстетические принципы поэтов «озерной школы»?

2. Основные мотивы поэзии У.Вордсворта. Приведите примеры стихотворений.

3. В каком произведении Дж.Г.Байрон подверг критике основные творческие принципы лейкистов?

4. Определите жанр «Паломничества Чайльд Гарольда» Дж.Г.Байрона.

5. Является ли образ Чайльд Гарольда автобиографическим?

6. Как раскрывается в поэме Дж.Г.Байрона тема национально-освободительной борьбы народов Европы?

7. В чем отличие образа Чайльд Гарольда от героев «восточных поэм» Дж.Г.Байрона?

8. Какие произведения были написаны Дж.Г.Байроном в швейцарский период его творчества?

9. Чем отличается герой романа в стихах «Дон Жуан» от своих литературных предшественников?

10. Что является объектом сатиры в романе Дж.Г.Байрона «Дон Жуан»?

11. Каково по представлению П.Б.Шелли назначение поэтов?

12. Основная тематика поэзии П.Б.Шелли.

13. Каково отношение П.Б.Шелли к проблеме революционного насилия?

14. В чем отличие образа Прометея в поэме П.Б.Шелли от античного героя?

15. Каким представлял П.Б.Шелли будущее человечества?

16. Назовите образцы лирической поэзии П.Б.Шелли?

17. В чем состоит значение творчества Вальтера Скотта?

18. Почему именно Англия стала родиной исторического романа?

19. Каковы основные принципы создания исторических романов В.Скотта?

20. Назовите основные романы «шотландского цикла» В.Скотта?

21. Тематика и проблематика романа В.Скотта «Айвенго».

22. Назовите образы феодалов в романе В.Скотта «Айвенго».

ТЕМА 4. ФРАНЦУЗСКИЙ РОМАНТИЗМ

План:

1. Борьба направлений во французской литературе.
2. Ранний период творчества В.Гюго.
3. Предисловие к «Кромвелю» как манифест романтизма.
4. Драматургия В.Гюго и ее особенности.
5. Анализ романа В.Гюго «Собор Парижской богоматери».
6. Своеобразие творческого метода В.Гюго.
7. Поздние поэтические сборники В.Гюго.
8. Проблема женской эмансипации в романах Ж.Санд.
9. Влияние социалистов-утопистов на творчество Ж.Санд.
10. Социальные романы Ж.Санд.
11. Реалистические тенденции в романе Ж.Санд «Орас».
12. Анализ романа Ж.Санд «Консуэло».

Ключевые слова: мотивы скорби, одиночества и отчаяния, оды и баллады, монархические взгляды, классификация литературы, местный колорит, историческая правда, романтическая драма, прием контраста, исключительность характеров, псевдоним, женская эмансипация, социальный роман, утопический социализм, реалисти-

ческие тенденции в романе, образ болтуна и лжегероя, тема искусства, демократические идеалы.

История Франции конца восемнадцатого века и первой трети девятнадцатого века характеризуется острой политической борьбой между аристократией и буржуазией. Эта борьба нашла свое отражение в литературе. Французский романтизм, явившийся реакцией на буржуазную революцию 1789 г., развивался в ходе борьбы между прогрессивным и консервативным направлениями в нем. Интересы и чаяния французского дворянства защищали в своих произведениях его идеологи - публицисты Жозеф де Местр и Бональд, поэты-романтики Альфред де Виньи и Альфонс де Ламартин и другие. Во главе французских консервативных романтиков стоял Франсуа Рене Шатобриан. В романтических повестях «Атала» и «Рене», в политическом трактате «Дух христианства» Шатобриан выступал как ярый враг революции и горячий защитник церкви и средневековья.

Стихотворные сборники «Поэтические размышления», «Новые поэтические раздумья» и «Поэтические и религиозные гармонии» второго представителя французского реакционного романтизма Альфонса де Ламартина проникнуты верой в бога и пессимизмом.

Мотивами скорби, одиночества и отчаяния пронизаны поэмы «Моисей», «Самсон», «Элоа», драма «Чаттертон» и исторический роман «Сен-Мар» реакционного романтика Альфреда де Виньи.

От произведений этих писателей отличается творчество талантливого французского романтика Альфреда де Мюссе, который в ряде вдохновенных лирических и дра-

матических произведений, в рассказах и новеллах обличал эгоистическую сущность буржуазного общества и мещанскую мораль. Высокую оценку стихотворному сборнику Альфреда де Мюссе «Испанские и итальянские повести» дал А.С.Пушкин, который отметил байроновский тон и несомненные художественные достоинства этой книги.

Виктор Гюго (1802-1885), возглавивший прогрессивный романтизм, сыграл выдающуюся роль в развитии литературы и общественного движения Франции девятнадцатого века.

Первые детские впечатления Гюго связаны с правлением Наполеона, его молодость прошла в годы Реставрации, а творческая зрелость совпала с периодом Июльской монархии и революции 1848 г. во Франции. В годы Второй империи Гюго покинул родину. Находят в эмиграции, он вел страстную борьбу против режима Наполеона III. На склоне своих лет Гюго защищал Париж во время осады его прусскими войсками и был свидетелем героических дней Парижской коммуны.

Творческий путь Виктора Гюго сложен и противоречив. Будучи гуманистом, он неизменно отстаивал интересы угнетенных и обездоленных, отвергнутых буржуазным обществом. Убедленным революционером Гюго так и не стал, видя свои идеалы в нравственном и этическом совершенствовании человеческого общества.

Начало литературной деятельности писателя относится к двадцатым годам. В 1822 г. В.Гюго издает сборник «Оды и баллады», написанный еще в тот период, когда он, по его собственным словам, видел все «с высоты монархических и религиозных верований».

К концу 20-х годов, в обстановке нового общественного подъёма, В.Гюго постепенно отошел от своих старых позиций и вскоре возглавил борьбу прогрессивных романтиков против того литературного направления, которое было опорой французской реакции. Так называемая «битва романтиков» началась на страницах журнала «Глобус», активное участие в котором принимал Виктор Гюго.

Однако основной удар классицизму и реакционному романтизму Гюго нанес своим знаменитым предисловием к исторической драме «Кромвель» (1827). Это предисловие, в котором были сформулированы основные принципы романтизма, сыграло в истории французской литературы роль манифеста прогрессивных романтиков.

Обосновывая появление новой романтической драмы, В.Гюго в начале предисловия говорит о трех эпохах в истории человечества – первобытной, античной и новой. Каждой эпохе, по мнению В.Гюго, соответствует определенный литературный жанр: для первой эпохи характерна лирика, для второй – эпос, для третьей – драма. Однако такая классификация литературы явно несостоятельна и антиисторична.

Гораздо больший интерес представляет вторая часть предисловия, в которой В.Гюго четко сформулировал пять основных принципов романтизма.

Прежде всего В.Гюго выступил против канонов классицизма, запрещавших соединять в одном произведении трагическое с комическим, прекрасное с безобразным, возвышенное с низменным. В качестве доказательства своей правоты В.Гюго ссылается на У.Шекспира, который соединял гротескное и возвышенное, ужасное и шутливое, трагедию и комедию.

Далее В.Гюго возражал против обязательного применения в драме пресловутых «трех единств». Он писал, что эти «единства обрезали крылья у наших великих поэтов», они привели к тому, что «на французской сцене видны только локти действия, а руки его скрыты за кулисами».

В.Гюго требовал предоставить писателю полную свободу в выборе художественных средств и приемов. Законом для писателя, утверждал В.Гюго, должен быть не свод безжизненных канонов и правил классицизма, а природа, истина и вдохновение.

Четвертый принцип, выдвигаемый В.Гюго, может быть сформулирован как требование к художнику соблюдать в своих произведениях местный колорит и локальность обстановки. И, наконец, пятый принцип был определен автором «Кромвеля» как необходимость соблюдать в литературе и искусстве историческую правду. Однако у романтика В.Гюго элемент художественного вымысла часто превалировал над исторической правдой.

Романтический манифест В.Гюго противоречив. Наряду с верными положениями, связанными с критикой эстетики классицизма, выдвижением на первый план требований демократизации искусства, и свободы художественного творчества, Виктор Гюго отдавал определённую дань идеалистическим взглядам на сущность и характер самого искусства.

Новые принципы, выдвинутые В.Гюго, нашли свое практическое применение в его драмах («Марион Делорм», «Эрнани», «Король забавляется», «Лукреция Борджиа», «Мария Тюдор», «Анджело», «Рюи Блаз» и др.).

В 1829 г. В.Гюго написал драму «Марион Делорм», в которой он обличал монархический деспотизм и выражал

сочувствие отверженным. Эта пьеса, запрещенная цензурой к постановке на сцене, интересна прежде всего тем, что в ней четко выражена антимонархическая тенденция.

В ответ на запрещение «Марион Делорм» В.Гюго написал пьесу «Эрнани», в которой также обличал монархию. Положительный образ благородного разбойника Эрнани противопоставлен образу испанского монарха Дон Карлоса. Эта драма вызвала жестокую полемику между сторонниками В.Гюго и его врагами. После напряжённой и весьма драматической борьбы эта пьеса была поставлена на сцене.

В дни республиканского восстания в Париже в июне 1832 г. в театре показывалась драма Виктора Гюго «Король забавляется», в которой король Франциск I и его двор были представлены в самом непривлекательном свете.

В драмах В.Гюго положительными героями являются люди из народа, отличающиеся смелостью, решительностью, целеустремлённостью. Но они, будучи одиночками, терпят поражение в борьбе с сильными мира сего.

Огромный интерес представляют романы В.Гюго «Собор Парижской богоматери» (1831), «Отверженные» (1862), «Человек, который смеется» (1869), «93-й год» (1874). Фабула романов остра и увлекательна, действие драматизировано, герои эффектны и красочны.

Виктор Гюго полагал, что в искусстве и литературе надо изображать не обыденное, а исключительное. Отрицательно относясь к скучной прозе буржуазной действительности, В.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, В.Гюго применяет прием контраста, что

еще более усиливает исключительные характеры его персонажей. Один из самых популярнейших романов В.Гюго – это роман «Собор Парижской богородицы», действие которого происходит в Париже в пятнадцатом веке. Фабула романа проста. Уличная танцовщица, цыганка Эсмеральда любит капитана Феба, красивого, но эгоистичного человека. Влюбленный в Эсмеральду настоятель собора архидьякон Клод Фролло покусается на жизнь своего соперника. В этом преступлении обвиняют Эсмеральду и приговаривают ее к смерти. Звонарь собора, мрачный и уродливый Квазимодо, которому Эсмеральда однажды помогла и в котором пробудила человек, пытается спасти ее. Но это ему не удастся, Эсмеральду казнят.

Изображая средневековье, В.Гюго хотел показать роль религии в жизни людей. В определенном смысле олицетворением религии, порабащающей и подавляющей человека, является собор Парижской богородицы, в «темных углах которого клубится загадочная нечисть». С другой стороны, собор воплощает романтический принцип В.Гюго «все во всем». Он становится композиционным центром романа, к которому сходятся все нити сюжета. Судьба основных действующих лиц так или иначе связана с ним.

В романе «Собор Парижской богородицы» ярко проявляется демократичность автора. Все симпатии В.Гюго на стороне оскорбленного, угнетенного и отверженного народа.

В сложной, насыщенной острой классовой борьбой обстановке В.Гюго пишет другие романы, и ставит в них общественные проблемы. В романах «Отверженные» и «Человек, который смеется» он обличает социальную несправедливость и выступает защитником прав народа, в

«Тружениках моря» воспевают человек в борьбе со стихиями природы, в романе «93-й год» обращается к историческим событиям, описывая борьбу революционных сил молодой Французской Республики с контрреволюционной Вандеей.

Будучи романтиком, В.Гюго тем не менее отдельные сцены и образы создает в плане критического реализма, выражает свое сочувствие тем, кто сражался на баррикадах революции.

Виктор Гюго выступил новатором и в области поэзии. Он требовал отмены преграды между «высокими» и «низкими» жанрами. ввел в поэзию обыденные слова, обогатил рифмы, нарушил монотонность александрийского стиха, разнообразил ритмы. В.Гюго освободил поэзию от оков эстетики классицизма и, по его собственным словам, «разрушил Бастилию рифм». В поэтических произведениях В.Гюго с присущими ему страстностью и темпераментом борца отстаивал демократические и свободололюбивые тенденции, которые он защищал в своих драмах и романах.

Когда в 1851 г. во Франции произошел контрреволюционный переворот и к власти пришел Наполеон III, В.Гюго в знак протеста покинул на много лет Францию и жил в эмиграции. Об этом свидетельствует сборник политических стихов «Возмездие», книга «История одного преступления» и памфлет «Наполеон маленький». В памфлете В.Гюго всю силу своего гнева обрушил на Наполеона III, возложив на него основную вину за декабрьский переворот 1851 г. При этом В.Гюго совершенно игнорировал классовую борьбу того времени, которая, создала во Франции обстоятельства и отношения, позво-

лившие посредственному и смешному персонажу Наполеону III разыграть роль героя.

На родину В.Гюго вернулся лишь в 1870 г., после крушения Второй империи, когда прусская армия подступила к Парижу и осадила его. Вместе с жителями французской столицы В.Гюго защищал родной город. Отзвуки этих суровых и героических событий мы находим в одном из лучших поэтических сборников Гюго – «Грозный год».

В традициях прогрессивного романтизма создавала свои произведения французская писательница Аврора Дюдеван, широко известная под псевдонимом Жорж Санд (1804-1876).

Ее первые романы «Индиана», «Валентина», «Жак», «Лелия», написанные в начале тридцатых годов, посвящены проблеме женской эмансипации. В них она выступает как мужественная защитница прав женщин.

Впервые эта проблема была поставлена писательницей в романе «Индиана» (1831), получившем высокую оценку О.Бальзака. В центре этого произведения - образ пылкой и страстной женщины Индианы, которая не может найти общего языка со своим грубым и примитивным мужем полковником Дельмаром. Подлинную возвышенную любовь Индиана находит лишь у Ральфа, человек, способного горячо и бескорыстно любить, полного внутреннего благородства и душевной щедрости. Стремление Индианы разорвать брачные узы, связывающие ее с Дельмаром, Жорж Санд считает закономерным и справедливым.

Однако, ратуя за женскую эмансипацию, Жорж Санд рассматривает ее лишь в плане чисто семейных отношений. В конечном счете все сводится к предоставлению

женщине свободы в вопросах семьи и к защите ее прав на расторжение неприемлемого для нее брака.

В середине 30-х годов в творчестве французской писательницы намечается переход к созданию социального романа, к постановке злободневных общественных вопросов.

В это время Жорж Санд увлекается сочинениями утопических социалистов, входит в круг левых республиканцев, прониимается демократическими идеями. Писательница начинает сотрудничать в журнале «Независимое обозрение», пропагандировавшем идеи Сен-Симона. Влияние этих идей явственно ощущается в новых произведениях Жорж Санд, в частности в романе «Мопра» (1836).

Действие этого произведения происходит во Франции в середине восемнадцатого века. Символом и средоточием феодального произвола является средневековый замок Рош-Мопра. Здесь воспитывается и главный герой романа Бернар Мопра. Вначале Бернар преисполнен дворянской спеси и аристократической амбиции, но постепенно, под влиянием своей кузины Эдме Мопра он преобразуется и избавляется от феодальных предрассудков. Романтические герои этой книги, воодушевленные передовыми идеями своего времени, получившими большое распространение накануне Великой французской буржуазной революции, воплощают идеалы гуманизма и возвышенной: любви к людям.

Новая общественная обстановка, возникшая в конце 30-х годов во Франции, рост рабочего движения, обострение классовой борьбы все больше и больше привлекают писательницу к социальным вопросам. Свидетельством этому является ее первый социальный роман «Странствую-

щий подмастерье» (1840). Герой его – столяр Пьер Гюгенен – все чаще и чаще начинает задумываться над общественными проблемами. Он мечтает об объединении рабочих против своих угнетателей. Однако Пьер Гюгенен не видит конкретных путей социального освобождения трудящихся, и его пламенные призывы к свободе и к справедливости носят утопический характер.

В последующих романах «Жанна», «Мельник из Анжибо», «Грех господина Антуана» Жорж Санд продолжает эту тему. Ее новые герои, люди из народа – мельник Луи, плотник Жан Жаплу – являются воплощением честности, моральной стойкости и благородства.

Правдиво описывая острые противоречия между бедными и богатыми, между трудом и капиталом, писательница надеется разрешить их утопическими; методами, видя выход в «филантропии буржуазных сердец и кошельков». Жорж Санд призывает аристократов опроститься, отказаться от своих состояний и привилегий, найти общий язык с трудящимися.

Реалистические тенденции творчества Жорж Санд проявились в одном из лучших ее романов «Орас» (1841), в котором она развенчала эгоиста и болтуна Ораса, возомнившего себя романтическим героем и революционером. Орас произносит высокопарные фразы, возмущается существующими социальными порядками, входит в тайное общество «Друзей народа», но в дни восстания позорно бежит из Парижа и в конце романа завершает свою карьеру в качестве преуспевающего провинциального адвоката. образу болтуна и рядящегося в тогу революционера Ораса Жорж Санд противопоставляет

подлинных героев – участников баррикадных боев Жана Ларавиньера и Поля Арсена.

В романе «Орас» Жорж Санд по-новому решает вопросы женской эмансипации. Сейчас писательница видит разрешение этой проблемы не только в индивидуальном бунте, как это было показано в «Индиане», и не только в семейном согласии, описанном в романе «Мопра», но, прежде всего, в труде, в котором героиня романа «Орас» Девушка из народа Марта ощущает себя полезной обществу.

Большой популярностью пользуется прославленный роман Жорж Санд. «Консуэло» (1843). Его действие разворачивается в середине восемнадцатого века. Перед читателем, как в калейдоскопе, сменяются разные страны; Венеция, двор австрийской императрицы Марии-Терезы, владения прусского короля Фридриха II, крошечное княжество маркграфини Байрейтской. Наряду с вымышленными персонажами здесь участвуют и исторические образы – государственные деятели, композиторы, философы и писатели, жившие в восемнадцатом столетии.

Героиня романа – Консуэло – дочь простой цыганки, ставшая известной певицей. Свое детство и юность Консуэло проводит в нищете, скитаясь по разным европейским странам. Но, несмотря на трудные жизненные обстоятельства, Консуэло не теряет бодрости и веры в жизнь. Обладая прекрасным голосом и врожденной музыкальностью, героиня романа становится знаменитостью. Но и став известной певицей, Консуэло остается такой же скромной, честной и трудолюбивой, какой она была, когда жила впроголодь.

Жорж Санд наделяет свою героиню многими благородными чертами характера, она воплощает в ней свои демократические идеалы и симпатии.

Утопические взгляды Жорж Санд, связанные с опрошением аристократов и сближением их с народом, нашли свое выражение в тех разделах романа, в которых описаны взаимоотношения Консуэло и графа Альберта Рудольштадта – типичного для Жорж Санд образа аристократа, порывающего со своей средой. Эта тема получает свое дальнейшее развитие в романе «Графиня Рудольштадт» (1844), который является продолжением «Консуэло».

Роман «Графиня Рудольштадт», проникнутый мистическими мотивами, не лучшее произведение прославленной романистки. Утопические взгляды писательницы выражены, в частности, в показе в этом романе тайного общества «Невидимых», члены которого пытаются осуществить фантастическими методами нравственное преобразование общества. За сорок лет своей литературной деятельности Жорж Санд создала свыше 90 произведений. Но не все они прошли проверку временем.

Русская демократическая критика дала высокую оценку лучшим произведениям французской писательницы, отметив в то же время и присущие ей недостатки: иллюзорность утопических идеалов и некоторые несовершенства ее творческого метода.

Рекомендуемая для прочтения художественная литература:

- Франсуа Рене Шатобриан: «Атала»;
- Альфонс де Ламартин: «Поэтические размышления»;

- Альфред де Мюссе: «Испанские и итальянские повести»;
- Виктор Гюго: «Собор Парижской богородицы», «Отверженные».
- Жорж Санд: «Индиана», «Консуэло».

Научная литература:

1. Damrosch D., Pike D.L. The Longman Anthology of World Literature. 2nd Edition. –New York: Longman, 2009.
2. Бахтин М.М. «Парнас», декаданс, символизм; Футуризм: собр. соч. – М.: Русские словари, 2000.
3. Дмитриев А.С., Соловьева Н.А., Петрова Е.А. История зарубежной литературы XIX века. –М.: Высшая школа и изд-во «Академия», 2006.
4. Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века: классицизм, романтизм. –СПб.: Азбука-классика, 2009.
5. Шишова Н.В., Акулич Т.В., Бойко М.И. История и культурология. Под ред. Н.В.Шишовой. –М.: Логос, 2009.
6. Ahmedov A.B. Adabiyot nazariyasi fanidan ma'ruzalar matni. –Qarshi: Qarshi davlat universiteti, 2007.

Контрольные вопросы:

1. Каких французских писателей можно отнести к числу консервативных романтиков?
2. Охарактеризуйте ранний период творчества В.Гюго.
3. Основные принципы романтизма, изложенные В.Гюго в предисловии к драме «Кромвель».
4. Назовите известные вам драмы В.Гюго. Определите их тематику.
5. Почему роман В.Гюго называется «Собор Парижской богородицы»? Каковы основные художественные приемы,

которые В.Гюго использует в романе? Дайте характеристику основным персонажам романа.

6. Какие еще романы В.Гюго вы знаете?

7. В чем проявилось новаторство В.Гюго в области поэзии? Назовите поздние поэтические сборники В.Гюго.

8. Назовите настоящее имя писательницы Жорж Санд.

9. В каких романах Жорж Санд поднимается проблема женской эмансипации? Какова проблематика и основные образы романа Ж.Санд «Индиана»? Определите новое решение проблемы женской эмансипации в романе «Орас» и его сатирическое содержание.

10. С каким журналом сотрудничала Жорж Санд?

11. Как проявляются утопические и демократические идеалы в романе Ж.Санд «Мопра»?

12. Как раскрывается тема искусства в романе Ж.Санд «Консуэло»?

13. Как отразились утопические идеалы Жорж Санд в романах «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт»?

ТЕМА 5. АМЕРИКАНСКИЙ РОМАНТИЗМ

План:

1. Специфика американского романтизма.
2. Вклад в американскую литературу Вашингтона Ирвинга.
3. Тематика и проблематика романов Дж.Ф.Купера.
4. Своеобразие творчества Эдгара По.
5. Обзор творчества Н.Готорна и Г.Мелвилла.

Ключевые слова: романтизм, фронтир, символ, колонии, Война за Независимость, символика, детективный жанр, исторический роман, аллегория, новелла, ассонанс, аллитерация, пенталогия, проблема мирового зла, гуманизм.

В Соединенных Штатах Америки романтизм как литературное направление развивался в первой половине девятнадцатого века в сложных и противоречивых условиях. США только недавно завоевали национальную независимость в войне против Англии. Однако эта победа не принесла американскому народу желанной свободы. В стране нарастало движение фермеров за аграрные реформы. Интенсивная капитализация Севера уживалась с сохранением в южных штатах рабовладения. Колонизация западных, еще не освоенных земель сопровождалась варварским истреблением индейских племен. Американская буржуазная демократия уже на этом, раннем этапе своего развития обнаружила присущие ей бесчеловечные, уродливые черты.

В американской литературе этих лет отразились многие существенные явления жизни страны. Прогрессивные писатели-романтики создавали произведения, содержавшие критику капиталистической действительности США. Правда, эта критика обычно соседствовала с идеализацией патриархальных форм жизни, она, таким образом, носила ретроспективный характер.

Литература американского романтизма представлена творчеством крупнейших американских писателей-романтиков девятнадцатого века: В.Ирвинга, Дж.Ф.Купера, Э.По, Н.Готорна, Г.Мелвилла.

Вашингтон Ирвинг (1783-1859) – один из ранних романтиков в американской литературе. Он первый писатель в США, получивший известность за пределами своей страны. Общественная и литературная позиция В.Ирвинга еще далека от критицизма позднейших представителей американской романтической школы – писателю свойственно поэтическое любование патриархальной стариной, ему импонирует колониальный период истории США. Одним из известнейших рассказов В.Ирвинга является «Рип Ван Винкль», в котором тяга к романтической живописности сочетается с рационализмом, унаследованным от восемнадцатого века. Образ добряка, ленивца и неудачника Рип Ван Винкля принадлежит к самым популярным типам американской классической литературы.

Наиболее выдающимся представителем романтизма в литературе США был Джеймс Фенимор Купер (1789-1851). Джеймс Фенимор Купер – крупнейший американский писатель-романтик, писавший о беспощадной войне колонистов против индейцев. Его знаменитые современники, такие, как Гете, Вальтер Скотт, У.Теккерей, Жорж Санд, О.Бальзак, М.Ю.Лермонтов, В.Г.Белинский, воспринимали его как создателя американского романа. И в действительности, он заслужил то, чтобы ему принадлежало открытие жизни индейцев, где он определил их как отдельную нацию, а также описал богатую природу Америки, необъятные прерии и леса.

Он одним из первых среди американских писателей выступило резкой критикой зарождающегося буржуазного общества. Однако эта критика осуществлялась им, как и В.Ирвингом, с романтических позиций: капиталистической цивилизации США Купер противопоставлял идеализиро-

ванные патриархальные нравы первых колонистов и пионеров-разведчиков неосвоенных пространств Америки.

Творчество Дж.Ф.Купера содержит в себе широкую картину американской действительности первой половины девятнадцатого века.

Наибольшей популярностью пользуется цикл его романов о Кожаном Чулке («Пионеры», «Последний из могикан», «Прерия», «Следопыт», «Зверобой»), написанный в 1823-1841 гг. и объединённый фигурой выступающего под различными прозвищами охотника и смелого разведчика девственных лесов Америки Натти Бумпо. Пенталогия Дж.Ф.Купера проникнута любовью к простому человеку. Она получила высокую оценку В.Г.Белинского и М.Горького, отмечавшего большое воспитательное значение творчества американского писателя и его положительного героя.

Купер способствовал утверждению на американской почве исторического романа. В этом жанре он углубил некоторые принципы тематики и метода своего учителя В.Скотта (правда, историзм Дж.Ф.Купера более романтичен и субъективен). В своих исторических романах («Шпион», «Палач», «Два адмирала», «Осада Бостона») Дж.Ф.Купер выступал как демократ, сторонник республиканского режима и более того - народовластия.

В наши дни Дж.Ф.Купер – общепризнанный классик детской и юношеской литературы.

Сложным и противоречивым является творчество известного американского романтика, новеллиста и поэта Эдгара Аллана По (1809-1849). Многим его произведениям присущи болезненные, упадочные мотивы, развитые

впоследствии литературой декаданса («Падение дома Эшер», поэма «Ворон»).

Между тем, хотя мировоззрение и творчество писателя глубоко противоречиво, в лучших произведениях он показал неизбежность падения устоев плантаторского Юга. Эдгар По был первым писателем Америки, который сумел совершенно недвусмысленно сказать, что в Соединенных Штатах, где «царит безобразная пошлость, где девизом является выгода, нет места поэзии, красоте». Несмотря на наличие самой необузданной романтической фантазии, на дань романтической эстетике, требовавшей изображения исключительных характеров и необыкновенных обстоятельств, наиболее характерной чертой творческого метода Эдгара По является сочетание «фантастичности и фактографичности». В ряде своих новелл и рассказов Э.По выступает как блестящий мастер сатирического гротеска и пародии. Он беспощадно высмеял, например, гангстеризм и продажность буржуазной прессы («Литературная жизнь Какаваса Тама эсквайра»). Первостепенное значение для последующих поколений мастеров художественного слова в Америке имело психоаналитическое мастерство Эдгара По. В.Брюсов писал, что знаменитые «страшные рассказы» Э.По («Убийство на улице Морг», «Сердце-обличитель», «Тайна Мари Роже», «Черный кот», «Похищенное письмо» и другие) – «настоящие откровения, частью освещающие такие стороны, которые и поныне остаются неразрешимыми проблемами науки». Наконец, большое значение имела литературно-критическая деятельность Э.По, его суровая критика низкопробной литературной продукции, выпускавшейся в то время массовыми тиражами, а также мастерский анализ романов и новелл современников, ко-

торые учились у него мастерству композиции, построения сюжета, верности жизни, беспощадной правдивости, тонкости нюансировки. Наиболее известны произведения Э.По: сборники «Аль Аарааф, Тамерлан и другие стихотворения» (1828), «Гротески и арабески» (1845), сборник «Улялюм», «Аннабель Ли», «Колокола». Во многих странах переизданы стихи и новеллы Эдгара По.

Это дает нам право считать Э.По одним из вождей романтизма в литературе США. В то же время нельзя забывать о том, что творчество этого интересного и своеобразного писателя в отдельных своих проявлениях имеет ярко выраженный антибуржуазный характер.

В курсе истории американского романтизма заслуживает упоминания имя Нэтэниела Готорна (1804-1864), автора нескольких романов и сборников рассказов. Его произведения («Дом с семью шпилями», «Мраморный фавн») печатались в некрасовском «Современнике», там же была помещена статья о его творчестве. Н.Г.Чернышевский назвал Н.Готорна «великим талантом».

Представление об американском романе будет неполным без знакомства с творчеством интереснейшего американского писателя-романтика Германа Мелвилла (1819-1891). Г.Мелвилл долгое время плавал на торговых, китобойных и военных судах, и его произведения во многом навеяны морской романтикой.

В повестях «Тайпи» (1846) и «Ому» (1847) писатель сопоставляет природу и социальный быт полинезийских островов с современной ему западной цивилизацией и защищает преимущества первобытного состояния человек. Главное произведение Г.Мелвилла роман «Моби Дик, или Белый кит» (1851) сочетает в себе авантюрно-роман-

тическую тему со сложным философско-аллегорическим планом (извечная борьба добра и зла в душе человек).

Рекомендуемая для прочтения художественная литература:

- Вашингтон Ирвинг: «Рип Ван Винкль»;
- Джеймс Фенимор Купер: «Пионеры», «Последний из могикан», «Прерия», «Следопыт», «Зверобой»;
- Эдгара Аллана По: «Ворон»; «Убийство на улице Морг»; «Аль Аарааф, Тамерлан и другие стихотворения»; «Аннабель Ли»
- Натаниэль Готорн: «Дом с семью шпилями»;
- Герман Мелвилл «Моби Дик».

Научная литература:

1. Gantt P.M. Student's Encyclopedia of Great American Writers. –New York: Facts on File Inc., 2010.
2. Nacht A.M. Gale Contextual Encyclopedia of American Literature. –Detroit: Gale Cengage Learning, 2009.
3. Potocco M. Literature, Ideology, and the Imagery // CLCWeb, Vol. 11, Issue 2, 2009.
4. Steinberg T.L. Literature, the Humanities, and Humanity. –New York: SUNY, 2013.
5. Засурский Я.Н., Коренева М.М. История литературы США. Том 3. Литература середины XIX века: поздний романтизм. – М.: Наследие, 2000.
6. Николюкин А. Жизнь и творчество Эдгара Аллана По (1809-1849). // Экскурс, №5, 2018.
7. Храповицкая Г.Н., Коровин А.В. История зарубежной литературы. Западноевропейский и американский романтизм. – М.: Academia, 2007.

Контрольные вопросы:

1. В чем состоит специфика романтизма в США?
2. Назовите основных представителей литературы американского романтизма.
3. Дайте характеристику литературным и общественным взглядам В. Ирвинга.
4. Какой популярный в Америке литературный тип ввел В.Ирвинг?
5. В чем состоят особенности критики зарождающихся капиталистических отношений в романах Дж.Ф.Купера?
6. Назовите известные вам романы Джеймса Фенимора Купера.
7. Кто является центральной фигурой пенталогии Дж.Ф.Купера?
8. Кто из писателей-романтиков способствовал утверждению в американской литературе жанра исторического романа?
9. В чем проявилось новаторство Э.По?
10. Какие мотивы присущи поэзии и новеллистике Э.По?
11. Назовите известные вам стихотворения Э.По. Проанализируйте одно из них.

ТЕМА 6. РУССКИЙ РОМАНТИЗМ

План:

1. Исторические предпосылки.
2. Представители русского романтизма.
3. Характерные черты творчества русских романтиков.
4. Особенности романтических героев в русской литературе.

Ключевые слова: отечественная война 1812 года, восстание декабристов, Жуковский, баллада, элегия, послание, романс, нравственный идеал, Гоголь, Лермонтов, фольклор, народная тематика, Пушкин, романтический герой, «лишний человек».

Романтизм в русской литературе девятнадцатого века – явление разностороннее и разнообразное. Раньше два его типа были разделены: консервативный и революционный. Однако это разделение было слишком субъективным. Правильнее было бы разделить его на те фигуры, которые повлияли на это течение в Европе в целом и в России в частности: Э.Т.А.Гофмана и Дж.Г.Байрона.

Однако если посмотреть на это направление с другой точки зрения, нельзя не упомянуть о существовании Державинской школы на первом этапе формирования русского романтизма. Хотя она была современницей карамзинистов, она обогнала их инновациями. Именно Г.Р.Державин обновил набор выразительных средств в литературе. Он открыл много потенциальных

возможностей, так что романтика в русской литературе получила дальнейшее развитие.

Другие течения (классицизм, натурализм, реализм и другие) стремились точно воспроизвести реальность. Романтизм, в отличие от них, намеренно переделывает реальность. Чтобы реализовать этот принцип, писатели были вынуждены изобретать необычных персонажей, ставить их в необычные ситуации, разрабатывать сюжеты на экзотических или вымышленных землях, использовать элементы художественной литературы.

Романтизм в русской литературе исповедовал свободу личности, ее внутреннюю самостоятельность, свободу выражения мнений, поощрял малейшее проявление индивидуальности. Поэзия Г.Р.Державина соответствовала этим принципам наилучшим образом: использованные им речевые образы, лиризм сочетались с эмоциональной взвинченностью. Поэтому неудивительно, что этот писатель пытался позиционировать себя как до-романтик. Однако строго говоря, стиль Г.Р.Державина не полностью соответствовал нормам ни одного из существующих направлений. Дело в том, что он настолько странно и умело сочетал различные стили и жанры, что в его работах наряду с линиями романтизма можно легко найти черты барокко. Применяя художественный синтез, Г.Р.Державин на столетие опередил чаяния представителей Серебряного века. Более того, он стремился к объединению стилей не только в литературе. Он считал, что поэзию по ее способности подражать следует сравнить с живописью, выраженной словами.

Постепенно романтизм в русской литературе теряет признаки сентиментализма и все чаще обращается к

экзотическим образам, к мистике, подражающей Байрону, который был очень популярен на Западе.

Василий Жуковский и Константин Батюшков – ведущие поэты доромантического периода в литературе России. В 1820-х годах новая группа поэтов обозначила начало Золотого века русской поэзии. Величайшим из них был Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837), который написал замечательную историческую пьесу «Борис Годунов» в 1825 году. Среди других поэтов того времени были Евгений Баратынский, барон Антон Дельвиг и Вильгельм Кухельбекер.

Важнейшим писателем того времени был Николай Васильевич Гоголь (1809-1852). Он наиболее известен своими общественно-политическими сатирами, такими как его знаменитая пьеса «Ревизор» (1836), которая до сих пор исполняется во многих странах.

В.А.Жуковский привнес европейский романтический идеализм в русскую поэзию.

Растущий интерес к национальным особенностям был выражен в баснях И.А.Крылова, и литературный национализм поднялся до предела во время войн против Наполеона I.

В 1820-х годах современный русский литературный стиль, реалистичный и полный национального самосознания, хотя и в некоторой степени затененный романтизмом под влиянием Европейской литературы, продвигал удивительно разносторонний поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин, которого обычно называют величайшим из русских поэтов.

К концу романтического периода русские писатели стали больше относиться к социальной критике даже при

строгой цензуре царя Николая I. Среди них был Михаил Лермонтов, чей «Герой нашего времени» (1840) был первым психологическим романом в русской литературе. Поэт Федор Тютчев писал пессимистические стихи, примером которых являются «Видение» (1829) и «Святая ночь» (1849). Поэзия М.Ю.Лермонтова в течение короткого времени сохраняла стилистическое совершенство, достигнутое А.С.Пушкиным.

Отчаяние, подробно описанное в произведениях поэта-романтика и писателя Евгения Баратынского, отражает репрессивную атмосферу, существовавшую при царе Николае I.

В 1830-х годах культурный раскол проявился в конфликте между славянофилами и западниками; лидер западников, критик В.Г.Белинский подчеркнул важность отношения литературы к национальной жизни, способствуя тем самым развитию русского литературного реализма.

Николай Гоголь, считающийся основным инициатором реалистической прозы, также раскрыл аспекты романтической и болезненной фантазии в своих сатирических и гуманитарных рассказах.

В середине века И.А.Гончаров разработал так называемый «беспощадный реализм», не лишенный юмора. А.Н.Островский впервые сделал купеческий мир предметом русских литературных произведений и написал огромное количество пьес, большинство из которых больше не исполняется. Поэзия Ф.И.Тютчева придавала философское значение повседневным событиям. Н.А.Некрасов создавал стихи социального назначения.

Рекомендуемая для прочтения художественная литература:

- Гавриил Державин: «Буря»; «Водопад»;
- Василий Жуковский: «Из Дон Кихота», «К портрету Гёте»;
- Иван Крылов: «Каиб, восточная повесть», басни;
- Александр Пушкин: «Кавказский пленник», «Цыганы»;
- Михаил Лермонтов: «Мцыри», «Кавказский пленник», «Корсар»;
- Иван Гончаров: «Обломов», «Обрыв»;
- Александр Островский: «Гроза»;
- Федор Тютчев: «Зыбь ты велика»;
- Николай Некрасов: «Зеленый шум», «Похороны».

Научная литература:

1. Getty L., Kwon K. Compact Anthology of World Literature. –Dahlonga: University of North Georgia Press, 2015.
2. Powell J. Dictionary of Literary Influences. –Westport: Greenwood Press, 2004.
3. Белый А. Кризис культуры. Символизм как миропонимание. – М.: Республика, 1994.
4. Кравченко А.И. Культурология. – М.: Академический проект, 2010.
5. Кусаинова А.М. История мировой литературы. – Челябинск: ЧелГУ, 2013.
6. Мережковский Д.С. Мистическое движение нашего века; Неоромантизм в драме; Новейшая лирика. Эстетика и критика. – М.: Искусство, 1994.
7. Сапронов П.А. Курс лекций по теории и истории культуры. – СПб.: Кристал, 2002.

8. Соколов А.Г. История русской литературы девятнадцатого века. – М.: Высшая школа, 2008.

9. Федотова Л.В. Русское романтическое искусство и народная культура. // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». №10, 2010.

Контрольные вопросы:

1. Назовите крупнейших представителей литературы русского романтизма.

2. Определите особенности русского романтизма.

3. Кто считается основоположником русского романтизма? Почему?

4. Перечислите наиболее ярких романтических героев произведений русской литературы.

5. Назовите романтические произведения М.Ю.Лермонтова и А.С.Пушкина.

ТЕМА 7. ПОЛЬСКИЙ РОМАНТИЗМ

План:

1. Социально-политические особенности Польши.

2. Тематика и проблематика баллад и романсов Адама Мицкевича.

3. Анализ поэм А.Мицкевича «Гражина» и «Дзяды».

4. Русский период в творчестве А.Мицкевича.

5. «Пан Тадеуш» как итог творческого пути А.Мицкевича.

6. Творчество Ю.Словацкого.

Ключевые слова: национально-освободительное движение, шляхта, баллада, романс, сонет, образ Родины, пейзаж, эпopeя, идеализация.

Конец восемнадцатого и начало девятнадцатого веков характеризуется усилением национально-освободительного движения в Польше. Это явилось ответом на окончательный раздел польских земель между Австрией, Пруссией и Россией. Участие в освободительной борьбе широких слоев трудового народа придавало ей размах и силу, но в то же время пугало консервативно настроенных представителей шляхты, не поддерживавших законных требований крестьян на землю. Это было одной из причин поражения восстания. В то же время именно передовые представители польской шляхетской интеллигенции в начале девятнадцатого века сблизились с декабристами понимая общность задач борьбы «за нашу и вашу свободу». В это время в польскую литературу на смену эпигонствующему классицизму приходит романтизм, крупнейшими представителями которого являются Адам Мицкевич и Юлиуш Словацкий.

Детство и юные годы Адама Мицкевича (1798-1855) прошли на белорусской земле. Живописная природа с зелеными полями, холмами, озером Свитязь, «лежащим гладью зеркальной в оправе угрюмого леса густого», навсегда запечатлелась в сознании поэта. Первый сборник поэзии Адама Мицкевича (1822) озаменовал рождение нового поэта и утверждение романтизма в польской литературе. В балладах и романах, созданных преимущественно на белорусской фольклорной основе, А.Мицкевич нарисовал мир поэтических представлений простых тру-

жеников. Он утверждал своими произведениями право поэта выражать человеческие чувства. Балладу «Романтика» А.Мицкевич завершил словами: «Сердце имей и в сердце смотри ты!». Это стихотворение направлено против ревностных защитников классицизма, обвиняющих романтиков в том, что они выступают против разума и науки. «Народу груз мертвых правд ненавистен, – подчеркивает А.Мицкевич. – Нужны живые истины – чувство и вера». В балладах и романсах поэта запечатлелись и глубокие и большие чувства: преданность и любовь, радость надежды и горечь потери, верность другу и расплата за измену. Легенда о происхождении озера Свитязь, слышанная поэтом в родных местах, служит ему для утверждения идеи борьбы за национальную независимость народа. Фантастика подчинена поэтическому замыслу, и мужественные воины, которые предпочли смерть неволе, – это символ непобедимости народа («Свитязь»). Так, в балладе «Рыбка» обманщиком крестьянской девушки Кшиси оказывается знатный и богатый пан. А.Мицкевич заканчивает балладу картиной страшной мести, которая постигла пана и его жену.

Во всех этих ранних произведениях А.Мицкевич противопоставляет моральную чистоту простого человека из народа развращённости знатных и богатых представителей шляхты.

Во второй сборник стихов А.Мицкевича (1823) вошли поэмы «Гражина» и «Дзяды» (II и IV части). Мечтавший об освобождении родины поэт избрал темой для «Гражины» один из эпизодов борьбы литовского народа с тевтонскими рыцарями. В центре поэмы – образ женщины-литовки мужественной, сильной, выступившей на борьбу с

завоевателями, «герой по духу, красотой жена». Действительный эпизод из средневековой истории, измененный поэтическим вымыслом А.Мицкевича, стал романтической основой произведения, воспевшего мужество народа. Подчеркивая связь произведения с устным поэтическим творчеством, А.Мицкевич в эпилоге пишет о том, что предание о Гражине широко известно народу. II и IV части «Дзядов» называются ковенско-виленскими «Дзядами» в отличие от III части, написанной через 10 лет в Дрездене и носящей название дрезденских «Дзядов». «Дзяды» построены на народных верованиях и преданиях. А.Мицкевич использовал встречавшийся в его время у белорусов и литовцев полужыческий обряд поминания усопших, чтобы разоблачить крепостника-помещика, истязавшего своих крестьян без тени милосердия и жалости (II часть), и отразить в IV части силу и глубину настоящей любви, показать традиция молодого пылкого сердца. Здесь сказались личные переживания поэта, влюбленного и отвергнутого. Арест, а затем ссылка в Россию за участие в студенческих обществах, в деятельности которых царское правительство усмотрело угрозу своему владычеству, стали для А.Мицкевича новым этапом его жизненного пути. Знакомство с передовыми людьми и культурой русского народа оказало благотворное влияние на дальнейшее формирование мировоззрения польского поэта и развитие его реалистических тенденций в его творчестве.

В Москве осенью 1826 г. состоялась первая встреча польского поэта с великим русским собратом по перу А.С.Пушкиным. Знакомство это перешло в дружбу, крепко связавшую двух гениев славянской поэзии. В России А.Мицкевич создал ряд выдающихся произведений:

«Крымские сонеты», «Любовные сонеты», поэму «Конрад Валленрод», изумительную по простоте выражения и глубине поднятой проблемы балладу «Воевода». Анतिकрепостническая тема затрагивалась Мицкевичем и раньше (баллада «Рыбка», вторая часть «Дзядов»), но в балладе «Воевода» А.Мицкевич рисует живой образ крестьянина, отомстившего своему пану-крепостнику. Эта баллада А.Мицкевича в замечательном, непревзойденном по выразительности переводе А.С.Пушкина стала широко известной русскому читателю.

«Конрад Валленрод» (1828) – поэма о беззаветном служении родине, о действенной любви к своему народу. Главный герой Конрад Валленрод посвятил жизнь борьбе за освобождение родины. Каждой строкой своей поэмы А.Мицкевич звал к борьбе с иноземными захватчиками, утверждая, что, когда речь идет о свободе родины, никакие жертвы не могут быть препятствием на пути к цели. А.Мицкевич создал трагический образ героя-одиночки. Конрад Валленрод оторван от народа, и поэтому он обречен на гибель.

Крупнейшее произведение «Пан Тадеуш» (1834), завершившее литературную деятельность А.Мицкевича, занимает в его творчестве исключительное место. В «Пане Тадеуше» с наибольшей силой проявились лучшие стороны поэтического таланта А.Мицкевича: величественная эпика, глубокий лиризм и мягкий юмор. В эпосе нашли образное выражение чувства и мысли патриота, вольнолюбивые устремления демократа, ставящего общественные интересы, интересы родины и народа выше личных. В поэме осуждаются узкие кастовые интересы шляхты, ее пренебрежительное отношение к народу, постоянные

раздоры. А.Мицкевич пером мастера-пейзажиста воспроизвел в поэме так хорошо запомнившиеся ему картины родных мест – окрестностей Новогрудка. Он пишет:

Позволь душе моей перелетать отсюда
В леса любимые, к родным лугам зеленым.
Над синим Неманом, раскинутым по склонам.

Вначале А.Мицкевич задумал написать поэму с обычным конфликтом между любовью и родовыми предрассудками. Но в ходе работы над произведением открывались другие стороны действительности, возникали новые сюжетные линии. Поэма переросла в эпопею, а главной темой ее стала борьба за национальное освобождение родины. Это подтверждается и изменением образа Яцека Соплицы, который по первоначальному замыслу должен был стать мстителем за оскорбленный род, но в поэме начал играть роль борца за свободу отчизны.

Яцек Соплица в молодости – один из ярчайших представителей старой Польши, «рубака доблестный», «сбивавший спесь не с одного магната». Юноша горячо любил дочь стольника Еву. Отец не захотел выдать Еву за небогатого шляхтича, и Яцек отомстил – застрелил его. Раскайвшись в своем убийстве, Соплица избрал новый жизненный путь – служение отчизне. А.Мицкевич описывает многочисленные подвиги Соплицы: «Отчизну защищал; не ради бранной славы... был под пулями, бросался в бой кровавый... приказы тайные переносить старался...». Он один из тех, кто готовит народ к восстанию против национального гнета. Идея борьбы за национальное освобождение проходит через все произведение. Горячий патриот, А.Мицкевич хочет вдохновить читателей на борьбу за национальную независимость Польши, за ее

лучшее демократическое будущее. Именно в этом пафос эпопеи. Но поэт не может обойти молчанием те ошибки, которые были присущи польскому национально-освободительному движению того времени, поэтому он осуждает постоянные раздоры, предпочтение личного общественному, стремление к классовой обособленности, пренебрежение к нуждам крестьян, сутяжничество и мелкие стычки, что имело место среди шляхты, которая претендовала на руководство в этом движении. А.Мицкевич как бы хоронит эту старую уходящую в прошлое Польшу. Не случайно он описывает «последний наезд», «последнего ключника», «последний трибунал», «последний старопольский пир» и т.д. А.Мицкевич доказал в поэме и рождение новой Польши, ее молодое поколение. Новая Польша – это не только Тадеуш и Зося, но и Яцек, порвавший со своим прошлым. В образах Тадеуша и Зоси А.Мицкевич воплотил демократическую идею – представители молодого поколения готовы к освобождению крестьян. Поэма «Пан Тадеуш» в целом является реалистическим произведением как по тематике и идейному содержанию, так и по сюжету, системе образов и многим средствам художественного изображения. Но в ней ощутимы следы романтизма и элементы идеализации. Они несколько суживают реалистический фон произведения.

Русская демократическая критика высоко ценила прогрессивность, интернационализм и глубокую эмоциональную силу произведений великого польского поэта. Творчество Адама Мицкевича на протяжении многих лет является предметом глубокого изучения критики и литературоведения.

Юлиуш Словацкий (1809-1849), чье творчество обычно относится к концу 20-х годов, а расцвет его дарования связан с периодом эмиграции после восстания 1830-1831 гг., считает своими учителями А.Мицкевича и Дж.Г.Байрона. Польское восстание 1830-1831 гг. увлекло поэта, и он создал стихи «Гимн», «Ода к свободе», «Песнь литовского легиона», «Кулик» и другие, которые принесли ему известность среди участников и сторонников восстания. Ю.Словацкий призывает народ к оружию, выражает веру в то, что пришел час освобождения. Эти произведения, исполненные восторга, боевого воодушевления, патриотического пафоса, стали вместе с лучшими стихотворениями А.Мицкевича образцами романтизма. Разочарование и печаль пронизывают жанрово многообразную поэзию Ю.Словацкого, вынужденного эмигрировать из Варшавы в 1831 г. Осуждение официальной церкви и бунт героев-одиночек вносят в его творчество пафос гнева и борьбы. После восстания поэт неоднократно осуждает консерватизм шляхты, подчеркивая при этом силу и жизнеспособность трудового народа Польши. Желание разобраться в причинах поражения восстания приводит Ю.Словацкого к созданию одного из сильнейших романтических произведений: драмы «Кордиан» (1833), в основу которой поэт положил события политической жизни Польши конца 20-х годов. Образом главного героя драмы, шляхтича Кордиана, Ю.Словацкий подчеркивал, что даже лучшие представители польской шляхты, патриоты и бунтари, оторвавшиеся от народа, бессильны, их решимость не выдерживает испытания. Антимонархическая тенденция пронизывает пьесу Ю.Словацкого «Балладина» (1834), поэтическую драму, в которой поэт использовал фольклорные

мотивы. А любовь поэта к родине нашла отражение в трагедии-сказке «Лилла Венеда» (1839) и в символической поэме «Ангелли» (1837), которую он посвятил сосланным в Сибирь повстанцам. В этом произведении Юлиуш Словацкий показал скорбное положение, в котором находилась его отчизна, и в то же время выразил отрицательное отношение к современной ему шляхте, неспособной завоевать свободу родине. В тяжелые для польского народа годы социального и национального гнета произведения Ю.Словацкого, в частности поэма «Ангелли», вселяли в души поляков ненависть к угнетателям и надежду на то, что светлое будущее не за горами и что освободителем родины явится народ. Не расставшись до конца с романтизмом. Ю.Словацкий прибегает к реалистическим средствам изображения, что в большой степени сказалось в создании поэмы «Беневский» (1841). Ю.Словацкий осуждает отказ представителей польской шляхты от патриотических стремлений и заступает за правду и свободу, добившись в этих произведениях художественной выразительности и эпической широты.

В «Моем завещании» (1840) Словацкий еще раз подтвердил свою связь с народом, постоянную заинтересованность его судьбой. Своих соотечественников он призывает смело «нести факел просвещения», а если надо - «идти на смерть» за родину и народ. Идейный кризис поэта, оказавшегося под влиянием мистицизма (1840-1845), сменился новым творческим подъемом. В «Ответе на «Псалмы будущего» Ю.Словацкий обличал автора «Псалмов будущего» З.Красиньского в боязни революции, в приверженности к старому. Поэта интересуют социальные конфликты, он живет верой в будущую Польшу, ожида-

нием грядущей революции, что должно было найти отражение в эпопее «Король-Дух», закончить которую поэту помешала смерть.

Рекомендуемая для прочтения художественная литература:

- Адам Мицкевич: «Пан Тадеуш»;
- Юлиуш Словацкий: «Гимн», «Кордиан».

Научная литература:

1. McClinton-Temple J. Encyclopedia of Themes in Literature. – New York: Fact on File Inc., 2011.
2. Voth G.L. The History of World Literature. – DeKalb: The Teaching Company, 2007.
3. Де Боттон А. Динамика романтизма. – М.: София, 2004.
4. Новиков В.И., Громова Е.В., Кондахсазова Д.Р. Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. – М.: Миф, 2018.
5. Толмачёв В.М. Где искать 19 век? Зарубежная литература второго тысячелетия. Под ред. Л.Г.Андреева. – М.: Флинт, 2001.

Контрольные вопросы:

1. Назовите крупнейших представителей литературы польского романтизма.
2. Где прошло детство и юность А.Мицкевича?
3. Какова тематика и проблематика первого сборника А.Мицкевича?
4. В каких произведениях А.Мицкевич затрагивает тему национально-освободительной борьбы?

5. Дайте характеристику главной героине поэмы А.Мицкевича «Гражина».

6. Объясните смысл названия поэмы «Дзяды».

7. В чем выражается своеобразие тематики поэмы «Дзяды».

8. Какие произведения написаны А.Мицкевичем во время пребывания в России?

9. Определите основную идею поэмы «Конрад Валленрод».

10. Охарактеризуйте образ Яцека Соплицы, героя поэмы «Пан Тадеуш».

11. Какие произведения Ю.Словацкого вы знаете. Определите их жанр.

ЧАСТЬ II. РЕАЛИЗМ

ТЕМА № 8. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗМА

План:

1. Определение реализма.
2. Представители реализма.
3. Романтизм и реализм: общие и отличительные черты.
4. Типология и эстетика реализма.
5. Поэтика реализма.
6. Жанровая система реализма.

Ключевые слова: реализм, направление, критика, внешние факторы, внутренние факторы, художественная система.

Реализм – это движение в искусстве, которое началось в середине девятнадцатого века во Франции, а затем распространилось на весь мир. Реализм вошел в литературу практически одновременно во всех уголках планеты. Его реальная цель состояла в том, чтобы искоренить то, что называют фантастическим и романтическим в литературе и искусстве, чтобы во главу угла поставить только то, что реально.

В литературе писатели используют реализм как литературную технику для описания элементов истории, таких как описание сцен, исторические персонажи, темы и т.п. без использования сложных образов или образного

языка, такого как сравнения или метафоры. Через реализм авторы объясняют вещи, не используя декоративный язык или приукрашивания событий.

Реализм – это нечто противоположное романтизму и идеализму. Литературные произведения, относящиеся к реализму, пытаются показать жизнь без романтической субъективности и идеализации. Он фокусируется на реалиях жизни и правдиво относится к обычным персонажам повседневной жизни. Цель использования реализма состоит в том, чтобы подчеркнуть реальность и мораль, которая обычно является релятивистской и присущей как людям, так и обществу. Этот вид реализма заставляет читателей воспринимать реальность так, как это происходит в реальном мире, а не в мире выдуманных фантазий.

Главное в реализме – художественное изображение реальности в привычных для обычного человека образах, с которыми он регулярно сталкивается в реальной жизни. Реальность в произведениях рассматривается как средство познания человеком окружающего мира и им самим, а образ каждого литературного персонажа вырабатывается таким образом, чтобы читатель мог узнать себя, своего родственника, коллегу или знакомого.

В рассказах и романах писателей-реалистов искусство остается жизнеутверждающим, даже если сюжет характеризуется трагическим конфликтом. Еще одним признаком этого жанра является стремление писателей учитывать окружающую действительность в своем развитии, при этом каждый писатель пытается обнаружить возникновение новых психологических, социальных и социальных отношений.

Литературные персонажи в трудах писателей-реалистов делали открытия после долгих размышлений и мечтаний, после анализа субъективных мировоззрений. Эта особенность, которую можно выявить в соответствии с авторским восприятием времени, определила отличительные черты реалистической литературы начала двадцатого века от традиционной русской классики.

Такие представители реализма в литературе, как Оноре де Бальзак и Стендаль, Уильям Теккерея и Чарльз Диккенс, Джоржд Санд и Виктор Гюго, в своих работах наиболее ярко раскрывают темы добра и зла, избегая при этом абстрактных понятий и показывая реальную жизнь своих современников. Эти писатели дают понять читателям, что зло лежит в образе жизни буржуазного общества, капиталистической реальности, зависимости людей от различных материальных ценностей. Например, в романе Чарльза Диккенса «Домби и сын» владелец компании – бессердечен и бесконечно груб по натуре. Именно такие черты характера он проявил из-за наличия большого количества денег и амбиций владельца, для которого главным жизненным достижением является прибыль.

Реализм в литературе лишен юмора и сарказма, а образы персонажей больше не являются идеалом самого писателя и не воплощают его заветные мечты. Из произведений девятнадцатого века практически исчезает герой, в образе которого просматриваются авторские взгляды. Эта ситуация особенно очевидна в работах Николая Гоголя и Антона Чехова.

Согласно данным некоторых литературных критиков, наиболее четко данное литературное направление проявляется в работах Льва Николаевича Толстого и

Фёдора Михайловича Достоевского, описывающих мир так, как они его видели. Это выражалось в образе персонажей с их достоинствами и недостатками, описывающих психические муки литературных героев, напоминающих читателям о суровой реальности, которую невозможно изменить одному человеку.

Как правило, реализм в литературе затрагивал и судьбу представителей русского дворянства – об этом можно судить по произведениям, например, И.А.Гончарова. Таким образом, персонажи его работ остаются противоречивыми. Обломов – искренний и нежный человек, но из-за своей пассивности он не способен изменить жизнь к лучшему. Подобные качества имеют другой характер в русской литературе – безвольный, но одаренный Борис Райский. И.А.Гончарову удалось создать образ «антигероя», характерный для девятнадцатого века, который был замечен критиками. В результате появилось понятие «обломовизм», относящееся ко всем пассивным персонажам, основными чертами которых были лень и отсутствие воли.

Научная литература:

1. Abrams M.H. Glossary of Literary Terms. 7th Edition. – London: Thomson Learning, 1999.
2. Childs P., Fowler R. The Routledge Dictionary of Literary Terms. – London: Routledge, 2006.
3. Апенко Е.М. История зарубежной литературы. – М.: Наука, 2001.
4. Днепро В.В. Проблемы реализма. – М.: Искусство и литература, 2000.
5. Иезуитов А.Н. Вопросы реализма в искусстве. – М.: Дрофа, 2003.

6. Лосев А.Ф. Реализм, натурализм и позитивизм. Проблема художественного стиля. – Киев: Collegium, 1994.

7. Петров С.М. Проблемы становления реализма. – М.: АСТ «Астрель», 2011.

8. Сучков Б.К. Исторические судьбы реализма. Размышления о творческом методе. – СПб.: Актив, 2006.

9. Фарбштейн А. Теория реализма. – М.: Изд-во «Центр», 2005.

10. Eschonova G. "Adabiyot o'qitish metodikasi" fanidan amaliy mashg'ulotlar: uslubiy qo'llanma. – Urganch: UrDU, 2012.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение реализма.
2. Назовите наиболее ярких представителей реализма.
3. Определите общие и отличительные черты реализма и романтизма.
4. В чём состоит типология и эстетика реализма.
5. Определите особенности поэтики реализма.
6. Охарактеризуйте жанровую систему реализма.

ТЕМА № 9. ФРАНЦУЗСКИЙ РЕАЛИЗМ

План:

1. Предпосылки развития реализма во Франции.
2. Особенности французского реализма.
3. Творчество Ф.Стендаля.
4. Творчество О. де Бальзака.

Ключевые слова: реализм, натурализм, декаданс, символизм, Стендаль, Бальзак.

К середине девятнадцатого века реализм стал доминирующим направлением литературного процесса во Франции, и в течение следующих полувека, до середины 1890-х годов, направление сохраняло свою гегемонию. Цели и принципы реалистического движения были изложены многими литературными критиками, и поэтому существовало огромное разнообразие мнений относительно определения термина «реализм» по отношению к литературе.

По существу, писатели-реалисты хотели устранить некоторые различия между литературой и наукой, тем самым позволив себе достичь истины простым наблюдением и записью событий, происходящих в реальности. Чтобы достигнуть этой цели, ранние теоретики реализма отстаивали простой стиль письма, лишенный морального намерения или авторской интерпретации. Стиль, присущий реализму, был прежде всего связан с описанием характеров (персонажей) и представляет простых людей, занятых повседневной деятельностью. Эти мысли были приняты и позже – ими манипулировали великие деятели французского реализма; среди них Гюстав Флобер, автор книги «Мадам Бовари» (1857) и широко известный как отец реалистического романа; Ги де Мопассан, ученик Г.Флобера и признанный мастер реалистического рассказа; и Эмиль Золя, главный теоретик Натурализма, более позднего этапа в развитии реализма, и автор серии двадцати романов.

Интересно, что, хотя Оноре де Бальзак, согласно французским литературоведам, не является официальным членом школы реализма, критики мировой литературы

обычно считают его главным предшественником французского реализма. Будучи автором «La Comédie humaine», серии романов, опубликованных между 1842 и 1855 годами, О.Бальзак в своих произведениях исследует французское общество между 1789 и 1848 годами. Считается, что его работы проявляют романтическую чувствительность, на что среагировали многие более поздние писатели, последователи его таланта.

Среди ранних авторов-реалистов французской литературы можно отметить Эдмонда Дюранти, который формально подчеркивал использование неукрашенного стиля письма, в качестве предмета которого выступали люди из низших и средних классов в своем журнале «Реализм» (впервые опубликованном в 1856 году).

Жюль-Франсуа-Феликс Хуссон (известный также под псевдонимом «Champfleury»), писатель и искусствовед, всегда подчеркнул важность тщательного исследования и фактической документации в современном романе. «Champfleury» также запомнился еще одним значительным теоретическим нововведением – его заявлением 1856 года «что каждый серьезный романист был безличным существом, которое не судило, не осуждало и не осуждало».

Реалисты приняли эту позицию абсолютной беспристрастности и стремились полностью исключить художника из работы так же, как это делал современный художник Гюстав Курбе. Курбе, чьи по существу бескорыстные и почти фотографические изображения простых людей в 1850-х годах изначально вызвали в воображении слово «реализм», как и литературные художники своего времени, подвергся резкой критике.

Среди недостатков, отмеченных многими литераторами, был чрезмерный акцент на «тривиальные» детали. Точно так же в адрес писателей-реалистов звучали обвинения в представлении «обыденности» и «безобразия», в унижении стиля, в «неартистичности» художественного материала.

Подобные отрицательные отзывы критиков были типичными, так же, как и в случае обвинений в аморальности, предъявленных Г.Флоберу за его роман «Мадам Бовари». Данное произведение, которое обычно считается оригинальным примером реалистической литературы, описывает жизнь Эммы Бовари, скучающей домохозяйки из среднего класса, чьи попытки осуществить свои романтические мечты оказываются несостоятельными и приводят ее к финансовому краху и мыслям о самоубийстве.

В своем романе Г.Флобер попытался изобразить современное буржуазное общество Франции не просто так, как он это видел, а объективным и безличным тоном. Несмотря на сразу же возникшие негативные мнения (проводилось даже судебное разбирательство, в результате которого Г.Флобер был в конечном счете оправдан от обвинений в безнравственности), данное произведение вывело тогда еще малоизвестного Г.Флобера на передний план французской литературной сцены, позицию, которую неохотно разделяли с ним Эдмон и Жюль де Гонкур.

В двадцатом веке братья Гонкур были, так же как Дюранти и Шампфлери, теоретиками, а также писателями, чьи труды снова подчеркнули новое направление французского романа, основанное на эксплуатации и обширных исследованиях того, что они называли «человеческими документами». В 1864 году они написали: «Сегодняшний

роман состоит из документов, полученных из уст в уста или непосредственно из наблюдений, точно так же, как история состоит из письменных документов. Историки пишут рассказы о прошлом, рассказы реалистов о настоящем». Произведения братьев Гонкур, которые, как полагают некоторые критики, были первыми проявлениями нового течения – натурализма, включали в себя те, что были посвящены детальному исследованию характера персонажа, например, «Рене Моперин» (1864), один из первых романов, который проанализировал своего главного героя в качестве психологического «тематического исследования».

В 1880 году публикация сборника рассказов Эмиля Золя, Ги де Мопассана, Йориса-Карла Гюйсмана, Пола Алексиса, Генри Сера и Леона Хеника под названием «*Les Soirées de Médan*» формально положила начало движению натурализма. Золя, который уже опубликовал «Сборник рассказов» (1877) и написал свое эссе «*Le Roman expérimental*» (1880), занял свое место во главе нового движения, заявив, что он делает акцент на научном и аналитическом в большей мере, чем этот акцент делался в работах реалистического направления. Несмотря на то, что термины «реализм» и «натурализм» используются с середины столетия под различными определениями и значениями, большинство литературных критиков признают, что различия между этими понятиями несколько стёрты.

Таким образом, натурализм, как движение, отличается от реализма больше по названию, чем по своей сути, хотя ученые обычно характеризуют его как отличающееся усиленным чувством детерминизма и более полным неприятием литературного идеализма. Среди других натура-

листов только Ги де Мопассан, чей роман «Une Vie» (1883) напоминает мадам Бовари, относился к Г.Флоберу и Э.Золя как к коллегам по движению. Кроме того, Мопассана, как правило, помнят за его короткие рассказы, которым часто не хватает эмоциональной отрешенности, которую требовали теоретики и реализма, и натурализма. Аналогичным образом, литературные критики замечают, что Э.Золя не смог сохранить беспристрастность в своих романах, которые демонстрируют тенденцию к символизму и высоко персонализированному и моралистическому видению.

Эти «трещины» между реализмом в теории и на практике стали основным предметом критики во французской литературе двадцатого века. Аналогичным образом, критики во второй половине двадцатого века отмечали, что цели реалистов часто сводились на нет проблематичным характером реалистического представления о мире посредством «художественной» (т.е. неразрывно связанной с такими понятиями как «воображение» и «искусство») литературы.

Современные литературные критики считают, что в произведениях Г.Флобера, Э.Золя и Ги де Мопассана можно обнаружить признаки того, что автор не способен стереть свои личные предубеждения или исключить идеологические и аллегорические аспекты из своих работ в пользу действительно объективного тона.

Тем не менее, преобладающее влияние реалистов в двадцатом веке последовательно признается наиболее уважаемыми критиками, которые подняли Г.Флобера, Э.Золя и некоторых их предшественников (таких как Стендаль и О.Бальзак) до уровня величайших фигур французской литературы девятнадцатого века и обнаружили в

их произведениях предпосылки для возникновения великих французских романов двадцатого века.

Рекомендуемая для прочтения художественная литература:

- Оноре де Бальзак: «Гобсек», «Отец Горио», «Полковник Шабер»;
- Гюстав Флобер: «Мадам Бовари»;
- Ги де Мопассан: «Милый друг»;
- Стендаль: «Красное и чёрное»;
- Эмиль Золя: «Тереза Ракен», «Чрево Парижа», «Жерминаль».

Научная литература:

1. Boyd E. From the Stacks: Realism in France. // New Republic, August 19, 2013. URL: <https://newrepublic.com/article/114374/french-realism-balzac-flaubert-zola-and-romanticisms-remains>
2. Finocchio R. Nineteenth-Century French Realism. –New York: The Metropolitan Museum of Art, 2004.
3. Wood J. How Flaubert Changed Literature Forever. // New Republic, December 12, 2014. URL: <https://newrepublic.com/article/120543/james-wood-flaubert-and-chekhovs-influence-style-and-literature>
4. Мережковский Д. Флобер. Ибсен. –М.: Республика, 1995.
5. Набоков В. Гюстав Флобер; Роберт Луис Стивенсон; Марсель Пруст. –М.: УЙ, 1998.

Контрольные вопросы:

1. Какие литературные направления определяли развитие французской литературы девятнадцатого века?
2. Назовите наиболее видных представителей французского реализма.
3. Перечислите произведения Стендаля и О.Бальзака, относящиеся к реалистической литературе.
4. Расскажите о принципах творчества О.Бальзака.
5. Расскажите о роли Г.Флобера в развитии литературы Франции.
6. Почему роман «Мадам Бовари» литературные критики относят к произведениям реализма?

ТЕМА 10. АНГЛИЙСКИЙ РЕАЛИЗМ

План:

1. Особенности развития английского реализма.
2. Своеобразие английского критического реализма.
3. Представители английского реализма.
4. Творчество Ч.Диккенса.
5. Творчество У.Теккерея.

Ключевые слова: эстетизм, аморализм, фантастика, символика, сказка, колониализм, Индия, анимализм, Уэссекс, карбонарий, кардинал, сага, семейная хроника, форсайтизм, интерлюдия, мир собственников, новелла, философия, гипотеза, мораль, фабианство, интеллектуализм, парадокс, мифология.

Английский реалистический роман первой половины девятнадцатого века был сформирован в трудные для Англии годы. Избирательная реформа 1832 года, «плохой закон», отменяющее пособие по безработице, 1840-е годы, которые сами британцы называли «голодными сороковыми», обострили общественную жизнь.

Литературный процесс в Англии имеет свою специфику по сравнению с аналогичными процессами в других европейских странах. Даже Лорд Джордж Гордон Байрон отдал в своем искусстве дань реализму, не говоря уже о Вальтере Скотте и Джейн Остин. У истоков английского реализма лежит творение У.Гудвина (1756-1836), в романе которого "Калеб Уильям" (1794) заложена основа социального романа нового типа. Следовательно, в английской литературе классический реализм формируется почти одновременно с романтизмом, что объясняет наличие романтического начала в творчестве английских реалистов. Хотя они неоднократно выступали против подражания романтической традиции (Уильям Теккереи), тем не менее романтические образы и ситуации существуют в работах Чарльза Диккенса, Э.Гаскелла, сестер Э. и С.Бронте.

Английский роман 1850-1860-х годов характеризуется сужением круга изображаемого, социальные конфликты уступают место диспозиции, акцент делается на развлечении, яркости и остроты сюжета. В то же время все больше внимания писателей привлекают исследования характеров и психологии персонажей, возрастает роль символизма и подтекста. Д.Элиот и Э.Троллоп создали типичные для своей эпохи произведения, отличающиеся большой психологической глубиной. Одновременно в английской

литературе появляется «школа сенсационного романа» (У.Коллинз).

В 1850-х гг. в Англии существует сообщество поэтов и художников, принявших название «праерафазлиты». Подобно романтизму, они противопоставляли современное средневековые поэтической утопии.

Выдающийся представитель английского критического реализма – Чарльз Диккенс (1812-1870). На первом этапе творческой деятельности (1834-1842) он создает юмористические рассказы и очерки, комическую эпопею «Записки Пиквикского клуба» (1837), а также первые социальные романы «Оливер Твист», «Николас Никлби», «Антикварный магазин», в котором прослеживается становление творческой манеры писателя-реалиста. В романах все еще чувствуется зависимость от романтической традиции. Важным композиционным элементом становится мотив «тайны». Стиль Ч.Диккенса формируется переплетением юмора, дидактики, возвышенной морали. Расположение символов подчеркивает деление на положительных и отрицательных персонажей («добро и зло»), а принцип деления является моральной нормой.

Усиление сатирического начала характеризуется вторым (1843-1848) периодом творчества Ч.Диккенса. Центральным произведением этого периода является роман «Домби и сын», в котором ранние произведения писателя почти незаметны, в отличие от зависимости от образцов просветительского романа восемнадцатого века. Основное место в романе начинает занимать глубокий психологический анализ, реалистичные портреты главных действующих лиц, более полно и детально описанные

персонажи, исчезает схематичность и однолинейность образа.

1850-е годы (третий период творчества Ч.Диккенса) отмечены созданием романов, изображающих более широкую картину общественной жизни Англии: «Холодный дом», «Трудные времена», «Крошка Доррит». В то же время, в произведениях Ч.Диккенса усиливается внимание к запутанным интригам, необычным психологическим ситуациям. Значительное место в поэтике его романов занимают символы.

В последний период своего творчества, 1860-е годы, писатель постепенно отходит от описания социальных конфликтов, концентрируясь на раскрытии психологии персонажей (незаконченный роман «Тайна Эдвина Друда»).

Еще один крупный представитель критического реализма девятнадцатого века – Уильям Теккерей (1811-1863). Его литературно-критические статьи сыграли значительную роль в формировании английского реализма. У.Теккерей, как и другие писатели-реалисты Англии, первоначально отталкивался в своем творчестве от романтизма, но, при этом, он требовал от писателя-художника строгости. «Пусть правда не всегда приятна, но нет ничего лучше, чем правда». Таким образом, писатель У.Теккерей продолжил образовательную сатирическую традицию Филдинга и Смоллетта. Это качество наиболее ярко проявилось в произведениях «Сноб» (1847) и «Ярмарке тщеславия» (1848). Автор не склонен изображать человека как откровенного негодяя или идеального существа – даже такой хищник, как Бекки Шарп, не лишен первоначального очарования и причудливого ума. В отличие от Ч.Диккенса,

он избегал счастливых концовок. Сатира У.Теккеря пронизана скептицизмом: писатель не верит в возможность перемен в жизни. Он реально обогатил английский роман введением авторского комментария.

Рекомендуемая для прочтения художественная литература:

- Уильям Гудвин: «Калеб Уильям»;
- Чарльз Диккенс: «Оливер Твист», «Николас Никлби», «Трудные времена»;
- Уильям Теккерей: «Сноб», «Ярмарка тщеславия».

Научная литература:

1. Childs P., Fowler R. The Routledge Dictionary of Literary Terms. –London: Routledge, 2006.
2. Cuddon J.A. A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. 5th Edition. –Malden: Wiley-Blackwell, 2013.
3. Kholbekov M., Tojiev K., Tukhtasinov I. History of British Literature: textbook. –Samarkand: SamDChTI, 2018.
4. Voth G.L. The History of World Literature. –DeKalb: The Teaching Company, 2007.
5. Иезуитов А.Н. Вопросы реализма в искусстве. –М.: Дрофа, 2003.
6. Петров С.М. Проблемы становления реализма: материалы дискуссии. –М.: АСТ «Астрель», 2011.
7. Соколова Т.В. История западноевропейской литературы XIX века. –М.: Наука, 2003.
8. Сучков Б.К. Исторические судьбы реализма. Размышления о творческом методе. –СПб.: Актив, 2006.
9. Ashurov D. Jahon adabiyoti: ma'ruzalar matni. –Namangan: NamDU, 2010.

Контрольные вопросы:

1. Определите особенности английского реализма.
2. В чем своеобразие и типичность реалистических произведений Чарльза Диккенса?
3. Определите темы и идеи таких произведений Ч.Диккенса, как «Домби и сын», «Оливер Твист» и «Дэвид Копперфильд».
4. Выявите роль У.Теккерея в развитии английского реализма.
5. Почему роман «Ярмарка тщеславия» относится к реалистическому направлению в литературе?

ТЕМА 11. АМЕРИКАНСКИЙ РЕАЛИЗМ

План:

1. Общие закономерности формирования реализма в США.
2. Творчество Марка Твена.
3. Творчество Джека Лондона.
4. Творчество Теодора Драйзера.

Ключевые слова: юмор, сатира, расизм, романтика, комизм, автобиографизм, Аляска, утопия, анималистические повести, критический реализм, социальная действительность, карьеризм, эгоизм, идеал.

Конец гражданской войны отразился в американской литературе тем, что в ней начинает утверждаться новое литературное направление – реализм. Особенностью аме-

риканского реализма стало то, что новое поколение авторов во многом стало опираться на концепцию американского Запада и так называемого «демократического духа» американского общества.

Исторические особенности США обусловили возникновение уникальной литературы – реализма, основанного на устном фольклоре и специфических темах.

Первоначально, писатели-реалисты США адресуют свои произведения широкому кругу читателей, которые, опять же в силу историко-культурных причин, хотели, чтобы авторы произведений говорили с ними на простом, понятном языке. Больше всего читатели ценили в произведениях реализма достоверные факты, пусть довольно будничные, но точные и легко узнаваемые.

Писатели-реалисты США винили писателей-романтиков во многих литературных грехах. Так, например, Марк Твен и целый ряд других писателей, выступил с резкой критикой наличия чрезмерной «чувствительности» и «зависимости от Европы» в произведениях. Конечно, вся эта критика была направлена, в основном, в сторону писателей-романтиков. Писателей-реалистов США второй половины девятнадцатого века волновала проблема языка литературных произведений, который после романтизма был полон аллегорий и символов, а также принял форму проповеднического пафоса. В результате, писатели-реалисты стали стремиться к максимально возможной исторической и социальной правде, конкретности каждого эпизода и ситуации.

Ф.Норрис, С.Крейн и другие писатели реалистического и натуралистического движения в последние десятилетия девятнадцатого века начали борьбу с последствиями ро-

мантизма, в том числе – открытую войну с писателями так называемой Бостонской школы (О.Х.Холмс) и литературной школой с характерным названием «Традиция благопристойности» (Т.Олдридж, Э.Стедмен).

Отрицание реализмом романтизма носит диалектический характер. В литературе США романтические идеи и настроения продолжают жить как во второй половине девятнадцатого века, так и на всем протяжении двадцатого века. В основном, они связаны с поиском высоких идеалов, подлинной духовности и нравственности, гармонии человек и природы, с отказом принять антигуманные общественные законы.

Эти мотивы проходят через творчество крупнейших писателей двадцатого века – Эрнеста Хемингуэя, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Джерома Селинджера, Джона Стейнбека, Уильяма Фолкнера и других. К ним продолжают обращаться и писатели США последних десятилетий.

И все же неверно полагать, будто вся американская литература 70-90-х гг. была лишена критических тенденций и возводила в добродетель коммерческий успех. В это время еще были живы Уильям Уитмен и Гарриет Бичер-Стоу. Традиции реализма сохраняются и в творчестве некоторых других писателей, принадлежащих к более молодому поколению.

Среди них следует назвать Франсиса Брет Гарта (1836-1902), автора знаменитых калифорнийских рассказов, представителя литературы местного колорита. Творчество Брет Гарта пронизано неподдельным демократизмом и гуманизмом. Оно заслужило высокую оценку Н.Г.Чернышевского.

Отдельные реалистические тенденции можно обнаружить у Уильяма Дина Хоуэллса (1837-1920). Однако этот талантливый романист и поэт не смог избежать влияния апологетической, буржуазной литературы, что повлекло за собой известную идеализацию писателем американской действительности, сглаживание вопиющих противоречий капиталистического общества. Не случайно Хоуэллс вошел в историю литературы США как глава школы нежного, или розового, реализма.

Сковывающее, ограничивающее влияние оказал на творчество некоторых писателей натурализм, позиция которого в американской литературе конца 19 в. были довольно сильны. В их числе Фрэнк Норрис. (1870-1902), прозванный американским Золя. Норрис одним из первых в литературе США обратился к теме классовой борьбы. Его монументальная эпопея «Трилогия пшеницы» (романы «Спрут», «Омут», «Волк», 1901-1903) воссоздает величественную картину борьбы американского фермерства с монополистическим капиталом. Натуралистически окрашено и творчество талантливого, в высшей степени самобытного писателя Стивена Крейна (1871-1900). Его роман «Мэгги, девушка с улицы» (1893) содержит яркое и неприкрашенное изображение нью-йоркских трущоб. В повести «Алый знак доблести» (1895), написанной под сильным влиянием Севастопольских рассказов Л.Н.Толстого, разоблачается ложная романтика войны.

Обзор основных явлений литературы США конца девятнадцатого начала двадцатого веков позволяет прийти к выводу, что на американской почве реализм развивался иначе и утвердился позже, чем в европейских литературах. Его интенсивное развитие началось лишь после

гражданской войны. Окончательно как литературное направление реализм сложился в США примерно к 1895 г. Именно в это время на арену литературной и общественной жизни страны выступают великие писатели-реалисты Марк Твен, Джек Лондон и Теодор Драйзер.

Марк Твен (Сэмюэль Ленгхорн Клеменс, 1835-1910), всемирно известный американский писатель-реалист, один из замечательнейших юмористов и сатириков мировой литературы. Его богатейшее наследие подлинная энциклопедия американской действительности на протяжении ряда десятилетий девятнадцатого-двадцатого веков. Марк Твен неутомимый борец за правду, прекрасный знаток человеческой души. Его лучшие произведения беспощадно обличают американскую действительность.

Марк Твен прошел сложный и противоречивый жизненный и творческий путь. Как художник он эволюционировал от развлекательного юмора к антиимпериалистической сатире. Его поздние произведения полны разочарования в буржуазной демократии, пронизаны мотивами социальной критики. Однако Марк Твен никогда не мог избавиться от абстрактно-демократических идеалов. Буржуазная ограниченность писателя помешала ему присоединиться к социалистическому движению своего времени, к борющемуся рабочему классу Америки. В этом источник духовной трагедии писателя, объяснение сильных и слабых сторон его реализма.

Марк Твен как художник формировался под влиянием народного американского (и прежде всего западно-американского) юмора. Его ранние рассказы («Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса», «Журналистика в Теннесси», «Разговор с интервьюером», «Укрощение вело-

сипеда», «Мои часы», «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» и другие) изобилуют каламбурами, забавными ситуациями, анекдотическими положениями, гротеском, причудливо переплетающимся с комическим. В 60-е годы Марк Твен далее от социальной жизни своего времени, он предстает перед нами преимущественно как писатель-юморист.

Обострение противоречий в общественной жизни США содействовало развитию сатирического таланта Марка Твена. Уже в 1870 г. писатель создает блестящие образцы социальной сатиры рассказы «Письма китайца» и «Как меня выбирали в губернаторы». В сатирическом романе «Позолоченный век» (1873), написанном в соавторстве с Ч.Уорнером, Марк Твен выступил как сатирик и гневный обличитель американской лжедемократии. Писатель соскабливает позолоту с эпохи 70-80-х годов, в. монополий обнажает многочисленные язвы и уродства американской жизни (дух спекуляции, наживы, коррупции).

Новый этап в творчестве Марка Твена открывает роман «Приключения Тома Сойера» (1876). Писатель надолго отходит от изображения современной ему Америки (по крайней мере, в большом жанре) она ему ненавистна, он ее не приемлет и погружается в безоблачный и поэтический мир детства. Все же роман о Томе Сойере не следует истолковывать как бегство от современности, наоборот, это важная веха в становлении реалистического мастерства М.Твена. Впрочем, это понимал и сам писатель, когда подчеркивал в своих письмах: Это не детская книга. Она будет читаться только взрослыми, это написано только для взрослых.

В романе «Приключения Тома Сойера» Марк Твен зарекомендовал себя как замечательный мастер приключенческой литературы. Это одна из значительнейших по художественной силе книг писателя, полная искреннего веселья, тонкого лиризма, очаровательного юмора.

В 1884 г. вышел в свет роман Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» второй том дилогии, начатой романом о Томе Сойере. В этом произведении писатель, изобразив дружбу белого мальчика Гека Финна с негром Джимом, выступил против рабства. Не случайно книга Марка Твена вызвала острую ненависть реакционных, расистских кругов. Роман был снят с полок многих библиотек и книжных магазинов. Реакционеры и сегодня не могут простить Марку Твену его пламенного сочувствия угнетенному, бесправному негритянскому народу. Только этим можно объяснить тот факт, что совсем недавно правление по делам образования Нью-Йорка исключило «Приключения Гекльберри Финна» из списка книг, рекомендуемых для изучения в начальных и средних школах города. Из телефостановки по роману изъят один из основных героев негр Джим.

Марк Твен является автором еще нескольких романов, в том числе замечательного сатирического романа огромной обличительной силы – «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (1889). В этой книге, полной изобретательной фантазии писатель подверг резкой критике привилегированные классы, монархию и духовенство, воспел народ, признав за ним право решать свою собственную судьбу. Искренний и пламенный демократ, М.Твен мечтал об идеальном социальном строе. Однако характер

этого строя представлялся писателю, как и его герою, весьма неотчетливо.

О популярности романа «Янки при дворе короля Артура» красноречиво говорит тот факт, что целые главы из него читались вслух на рабочих собраниях и пикниках и перепечатывались многими рабочими газетами Англии и США.

Твен горячо мечтал о создании героического образа, образа руководителя и организатора народных масс. В 1896 г. он написал роман о Жанне д'Арк народной героине, славной дочери Франции.

В своих рассказах, очерках, памфлетах 90-х годов Марк Твен с большой сатирической силой обличал религию, буржуазную мораль, лицемерие и ханжество американской буржуазии. Студенту необходимо ознакомиться с такими произведениями писателя, как «Письмо ангела-хранителя» «Похищение белого слона», «Банковый билет в 1000 000 фунтов стерлингов», «Человек, который совратил Гедлиберг».

К началу 1900-х годов относятся первые открытые антиимпериалистические выступления М.Твена. Писатель резко осудил вмешательство США во внутренние дела Китая, заклеил позором англо-бурскую войну, назвав ее преступной со стороны англичан. М.Твен с неизменным восхищением писал о национально-освободительной борьбе колониальных и зависимых народов, с величайшим уважением относился к культуре и людям Востока.

Наиболее значительные антиимпериалистические памфлеты Марка Твена, «Соединённые линчующие Штаты» (1901), «В защиту генерала Фунстона» и особенно «Монолог короля Леопольда в защиту его владычества в

Конго» (1905), обличающий бельгийских колонизаторов и их связи с американскими монополистами. Любопытно, что Марк Твен передал этот памфлет для опубликования отдельной брошюрой Американскому обществу реформ в Конго, отказавшись от гонорара в пользу конголезского народа.

Интересны страницы биографии Марка Твена, свидетельствующие о его связях с нашей страной, с великим русским народом. Твен рано начал печататься в русской демократической прессе. Высокого мнения о Марке Твене был М.Горький, встречавшийся с ним в Нью-Йорке в 1906 г. В свою очередь Марк Твен с любовью и уважением относился к русскому народу, его языку и литературе. Он поддержал русскую революцию 1905-1907 гг. Я надеюсь и верю, что она победит, говорил М.Твен М.Горькому. «Замечательный русский народ!» писал он в своих книгах.

Последние годы жизни Марка Твена были омрачены тяжелой духовной драмой. Писатель был полон отвращения к буржуазному обществу и смог передать это свое чувство в замечательных антиимпериалистических памфлетах, но он не использовал в этот период своих богатейших художественных возможностей, не создал книг, которые стояли бы в одном ряду с романами о Томе Сойере и Гекльберри Финне. Более того, некоторые его произведения этих лет проникнуты пессимизмом, отчаянием («Что такое человек», «Таинственный незнакомец»).

Марк Твен не мог сказать открыто всю правду о буржуазной Америке многое у него покоится в частных письмах и дневниках. Печальное осознание того, что он вынужден говорить вполголоса, вызвало к жизни знаменитый афоризм писателя: «Только мертвые имеют свободу

слова, только мертвым разрешено говорить правду. В Америке, как и всюду, свобода слова предоставлена только мертвым».

Сегодня в США создана богатая «твениана». Однако в основной своей массе эта многочисленная литература, посвященная Марку Твену, затушевывает социальный критицизм писателя и отрицает целенаправленность его творчества его пытаются представить всего лишь как безобидного юмориста, шутника, развлекателя. Идейное и художественное наследие великого американского писателя-реалиста изучается и публикуется в США в крайне неблагоприятных условиях, более того, оно в значительной степени скрыто от народа стараниями буржуазных исследователей. На родине Марка Твена и сегодня отсутствует полное собрание его сочинений.

В то же время прогрессивные круги в США по достоинству оценили и оценивают талант великого писателя. Линкольном американской литературы назвал Марка Твена его соотечественник Хоуэллс. По словам Эрнеста Хемингуэя, вся американская литература вышла из одной книги Марка Твена, из его Гекльберри Финна.

Произведения Марка Твена великого художника и социального критика пользуются заслуженной любовью нашего читателя, ему посвящены многочисленные работы в нашем литературоведении.

Джек Лондон (1876-1916) один из наиболее известных в нашей стране зарубежных писателей. Огромной популярностью у нашего читателя пользуются его романы «Железная пята» и «Мартин Иден», а также знаменитые северные рассказы. В своих лучших произведениях Джек Лондон раскрыл вопиющие противоречия буржуазного мира,

подверг убийственной критике уродливые стороны и неизлечимые пороки общественной жизни США, одним из первых в американской литературе показал классовую борьбу пролетариата.

В то же время творчество Джека Лондона, отразившее противоречия современной ему действительности, тяжелую борьбу в душе самого художника, неравноценно по своему идейному и художественному уровню. Объяснение этому следует видеть в ограниченности и противоречивости мировоззрения писателя. Джек Лондон был членом Американской социалистической партии, он принимал активное участие в рабочем движении, но он никогда не был последовательным социалистом. Буржуазная идеология постоянно, и особенно в последние годы жизни писателя, давила на его сознание, что привело Джека Лондона к созданию ряда книг, недостойных его в целом большого и мужественного таланта. Судьба Джека Лондона злостящая иллюстрация трагедии писателя из народа в капиталистическом обществе, писателя, всеми силами души ненавидевшего дряблую и гнилую буржуазную цивилизацию, но так и не нашедшего в себе достаточно сил, чтобы окончательно порвать с нею.

Творчество Джека Лондона глубоко противоречиво. Наряду с сильными пафосными, жизнеутверждающими произведениями, вселяющими веру в человек и его всемогущество, у него есть и развлекательные вещи.

Прежде чем стать прославленным, всемирно известным писателем, Джек Лондон прошел большой и трудный путь. Он рано начал трудовую жизнь, долгое время был безработным, сменил множество профессий, исколесил вдоль и поперек Америку, хорошо узнал жизнь трудящихся масс.

Сложный жизненный и творческий путь Джека Лондона замечательно воссоздан в книге известного американского писателя Ирвинга Стоуна «Моряк в седле».

Джек Лондон в высшей степени плодовитый писатель. За 16 лет литературной деятельности (первый его рассказ «За тех, кто в пути» был опубликован в 1899 г.) он написал около 20 романов и повестей, свыше 150 рассказов, несколько пьес и ряд книг публицистического, документально-очеркового и автобиографического характера.

В творчестве Джека Лондона можно выделить несколько этапов. Первый из них приходится на 1900-1905 гг., когда писатель создает свои так называемые северные рассказы-рассказы из жизни золотоискателей, звероловов, погонщиков собак, бродяг, искателей приключений. Именно на этом этапе своего творчества Джек Лондон предстает перед нами как писатель активного настроения (М.Горький). Он прославляет прекрасное в природе, человеке, воспекает храбрых и мужественных людей, смело преодолевающих любые трудности, вступающих в единоборство с суровой природой и жестокими стихиями Крайнего Севера: Романтические герои Джека Лондона «противостоят» буржуазной цивилизации с ее собственной моралью, с ее мещанской ограниченностью. В этих рассказах писатель осуждает дух дедачества и предпринимательства, разлагающую и калечащую власть денег в буржуазном обществе. Ценность северных рассказов Джека Лондона снижается, однако, присутствующей в некоторых из них тенденцией к биологизации и натурализации человеческой жизни (здесь сказалось влияние позитивистской философии Г.Спенсера), также ниц-

шеанскими идеями (культ сверхчеловек с его я, утверждение власти сильного над слабым).

К циклу рассказов Джека Лондона о Севере примыкают его произведения о животных, среди которых наиболее значительны романы «Зов предков» (1903) и «Белый клык» (1906). Вслед за Киплингом Лондон является одним из самых Блестящих писателей-анималистов в мировой литературе.

Нарастающая в Соединенных Штатах Америки в начале двадцатого века революционная борьба заостряет социальное чутье писателя, обращает его к важным общественным проблемам. Сближение Лондона с организованным рабочим движением, активное участие в деятельности социалистической партии способствовали его духовному и творческому росту. Известную роль сыграло и знакомство Лондона с произведениями М.Горького, в частности, с романом «Фома Гордеев», которому американский писатель посвятил специальную статью (1901).

Свидетельством усиливающихся критических, обличительных тенденций в творчестве Джека Лондона начала 1900-х годов является его замечательная книга очерков «Люди бездны» (1903). В этой книге писатель с огромной художественной силой воссоздал жизнь беднейшего населения английской столицы, в которой он прожил некоторое время. Люди бездны гневный обвинительный акт против капиталистического общества, обрекающего человек на вечную эксплуатацию, грязь и нищету.

1906-1910 гг. – второй этап творчества Джека Лондона, проходящий под знаком дальнейшего укрепления связей писателя с рабочим и социалистическим движением. В 1905 г. Лондон подписал воззвание американского Об-

щества друзей русского народа, энергично поддерживавшего русских революционеров и собиравшего для них деньги. Весной 1906 г., когда в Америку по заданию партии приехал М. Горький, Джек Лондон был в числе тех, кто материально и морально пришел на помощь революционной России.

Именно в это время писатель обрел известность среди американских трудящихся и их горячую любовь. Под непосредственным влиянием рабочего движения и русской революции он пишет свой лучший роман «Железная пята» (1906) и проникнутые революционным пафосом замечательные публицистические статьи «Мой взгляд на жизнь», «Революция», «Как я стал социалистом», «Гниль завелась в штате Айдахо» и другие.

«Железная пята» одно из самых значительных произведений не только Лондона, но и всей передовой американской литературы двадцатого века. В книге разрабатывается тема борьбы рабочих с капиталом, утверждается мысль о необходимости революционного изменения существующего общества и создания нового, более справедливого социального строя. Писатель задумывается над будущим развитием буржуазной Америки, проницательно подмечая перерождение традиционной американской демократии в открытую диктатуру монополистического капитала, осуществляющего власть в стране методами жесточайшего террора.

Бесспорная заслуга Джека Лондона в этом романе заключается в создании образа Эрнста Эвергарда – бесстрашного революционера, борца за интересы трудящихся.

Роман «Железная пята» не лишен и ряда существенных недостатков прежде всего идейного порядка (окончательная победа революции над финансовой олигархией отодвигается на несколько столетий вперед в далекое будущее, писатель недооценивает силу народных масс, выдвигая на первый план отдельные гениальные личности вроде Эвергарда, наконец, переоценивает роль индивидуального террора, что идет от анархистских элементов в мировоззрении Лондона).

Критика буржуазного общества была продолжена Лондоном и во втором значительнейшем его произведении этого периода романе «Мартин Иден» (1909). Здесь раскрыта трагедия художника в капиталистической Америке, показана враждебность буржуазного общества подлинному таланту и подлинному искусству. Роман во многом автобиографичен жизненный путь героя чем-то близок жизненному пути автора.

При всей своей «критической» направленности роман «Мартин Иден» не проникнут революционным пафосом отрицания старого мира и утверждения новых форм жизни, свойственным Железной пяте. В финале романа явственно звучат нотки скепсиса, разочарования героя (и автора) в жизни, неверия в рабочий класс и его силы. Это и неудивительно, если вспомнить, что «Мартин Иден» создавался Джеком Лондоном писателем со сложным, противоречивым мировоззрением в новую историческую эпоху, уже после поражения революции в России, в обстановке усиления политической и идеологической реакции в США.

Мартин Иден один из интереснейших героев Джека Лондона. Этот образ, исполненный глубокого психологизма, выписан автором с большой теплотой и симпатией.

В сатирическом плане изображает писатель буржуазное общество косное, эгоистическое, не способное понять и оценить настоящее искусство (семья Морзов). В романе отчетливо звучит осуждение ницшеанских идей. Только в людях из народа Д. Лондон и его герой обнаруживают душевное благородство, бескорыстие, искреннюю любовь (Мария-Сильва, Лиззи Конноли, товарищи Идена).

Роман Мартин Иден примечателен и своими художественными достоинствами (динамизм и красочность повествования, мастерское построение конфликтов, умелая обрисовка характеров, лаконичный богатый выразительный язык).

Примерно с 1910 года начинается последний, наиболее противоречивый и драматичный период творчества Джека Лондона. Писатель отходит от рабочего движения, от общественной жизни, замыкается в узком кругу личных интересов. В отдельных произведениях этих лет, правда еще звучат социальные мотивы (пьеса Кража, рассказ Мексиканец), однако в целом для позднего творчества Джека Лондона, заключившего контракт с королем желтой прессы Херстом, характерно отсутствие социальной проблематики (романы «Мятеж на Эльсиноре», «Маленькая хозяйка большого дома», «Сердца трех», повесть «Алая чума»).

Незадолго до смерти Джек Лондон вышел из Американской социалистической партии, ставшей на путь реформизма и оппортунизма. Письмо писателя по этому поводу позволяет считать, что он еще сохранил в себе социальное чувство, пытаясь как-то противостоять все более и более овладевавшему им духовному, мировоззренческому кризису. Но уже ничто не могло уберечь Джека

Лондона от трагической развязки, 22 ноября 1916 он покончил с собой.

Творчество Теодора Драйзера (1871-1945), составившее целую эпоху в развитии современной американской литературы, принято делить на два периода. Первый из них охватывает время с 1900 до 1917 гг. На этом этапе идейного и художественного развития Т.Драйзера критика отрицательных, уродливых сторон американской общественной системы еще не поднимается у него до больших социальных обобщений, до отрицания всего капиталистического общества в целом. Писатель испытывает заметное влияние позитивистской философии Спенсера и натуралистической концепции Золя, что ослабляет реалистическое звучание его первых романов, делает их внутренне противоречивыми.

Второй период творчества Т.Драйзера приходится на 1917-1945 гг. Писатель сблизился с рабочим движением, что помогло ему преодолеть прежние иллюзии и заблуждения. Именно в эти годы Т.Драйзер создал свой знаменитый роман «Американская трагедия» (1925) и публицистические сборники «Трагическая Америка» (1931) и «Америку стоит спасать» (1941), в которых с большой художественной силой разоблачил хищнический, грабительский характер американского империализма, изобразил борьбу рабочего класса США за социальную справедливость, за прогресс и мир.

Т.Драйзер пришел в литературу из журналистики. Работая долгое время газетным репортером, близко наблюдая американскую действительность своего времени, он убедился в том, что она на деле отнюдь не такова, какой её рисовали писатели школы нежного реализма.

Будущий писатель видел на каждом шагу трагедию представителей социальных низов, сталкивался с фактами социального протеста и классовой борьбы американского пролетариата. На глазах у Т.Драйзера рушился казавшийся ранее незыблемым миф об Америке как стране неограниченных возможностей, о доступности успеха для каждого рядового американца.

Иллюзорность легенды об Америке равных возможностей замечательно доказана уже в первом романе Т.Драйзера «Сестра Керри» (1900), лучшем произведении писателя до «Американской трагедии». Пройдя сквозь джунгли капиталистического мира, познав безработицу и горечь нравственного падения, Керри добивается успеха в жизни, становится модной, популярной актрисой. Но это мнимый, иллюзорный успех, ибо он куплен слишком дорогой ценой утраты героиней своих лучших человеческих качеств.

Утверждая своё «я» в жизни Керри вынужден растоптать жизнь своего разорившегося любовника, управляющего баром Герствуда. Путь нисхождения Герствуда, приводящий его к нравственной и физической гибели, в изображении писателя более типичен, нежели путь восхождения Керри. Человек в капиталистическом обществе неизбежно становится жертвой буржуазной морали с ее бесчеловечными, волчьими законами. В романе «Сестра Керри» впервые в творчестве Т.Драйзера появляется тема рабочего класса (изображение забастовки трамвайных рабочих).

Роман «Сестра Керри» смелое, реалистическое произведение вызвал дикую травлю Т.Драйзера. Реакционные буржуазные круги объявили его (роман) безнравственным,

развращающим и бесстыдным. Это привело к тому, что следующий роман Т.Драйзера «Дженни Герхардт» увидел свет лишь десять лет спустя, в 1911 г. Этот роман, рисующий социальную трагедию девушки из народа, также явился смелым вызовом лицемерной и жестокой морали буржуазного общества.

После Дженни Герхардт Т.Драйзер написал романы «Финансист» (1912) и «Титан» (1913), которые вместе с романом «Стоик», созданным уже в последние годы жизни писателя, составили так называемую «Трилогию желания».

Трилогия желания – широкое социальное полотно, убедительная картина капиталистического общества Америки, вступившего на путь империалистического развития. Главным героем ее является крупный капиталистический хищник Фрэнк Каупервуд, чей монументальный образ выписан Т.Драйзером с большой художественной силой. Каупервуд стремится лишь к исполнению своих желаний, он одержим поистине неутолимой жадой богатства, власти, наслаждений, и чем выше взбирается он по социальной лестнице, тем неизмеримее становятся его аппетиты. Каупервуд типичный представитель американского монополистического капитала.

Отношение Т.Драйзера к своему герою противоречиво. Каупервуд жесток, аморален, бесчеловечен, но он привлекает писателя своей силой, энергией, жизненной хваткой, умом. Все же основная линия повествования Т.Драйзера – это развенчание Каупервуда, показ его хищнического лица. Художник-реалист в данном случае берет верх над буржуазно ограниченным мыслителем.

В 1915 г. Т.Драйзер написал роман «Гений» лучшее, по мнению писателя, его произведение. В этом романе он

продолжил тему «Мартина Идена» Джека Лондона, показав трагедию подлинного таланта в условиях буржуазного общества. Герой романа Т.Драйзера, одаренный художник, реалист по призванию, Юджин Витла оказывается вынужденным приспособить свой большой талант ко вкусам буржуазного общества. Мертвящая сила, капитализм, губит искусство такова основная мысль романа «Гений». Юджин Витла не стал гением. Он принес в жертву искусство, встал на путь компромисса с буржуазным обществом и тем самым разменял по мелочам, погубил свой талант. Не случайно название романа Гений взято в кавычки.

Рекомендуемая для прочтения художественная литература:

- Марк Твен: «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна»;
- Джон Стейнбек: «Гроздь гнева»;
- Теодор Драйзер: «Американская трагедия», «Сестр Керри», «Дженни Герхардт», «Трилогия желаний», «Гений»;
- Джек Лондон: «Мартин Иден», «Белый клык».

Научная литература:

1. Gantt P.M. Student's Encyclopedia of Great American Writers. –New York: Facts on File Inc., 2010.
2. Nacht A.M. Gale Contextual Encyclopedia of American Literature. –Detroit: Gale Cengage Learning, 2009.
3. Лиходзиевский А.С. Типология комического романа в литературе США XIX века: монография. –Т.: УзГУМЯ, 2007.
4. Лосев А.Ф. Реализм, натурализм и позитивизм. Проблема художественного стиля. –Киев: Collegium, 1994.

Контрольные вопросы:

1. Определите общие закономерности формирования литературы США двадцатого века.
2. Назовите первых представителей английского реализма и определите их роль в дальнейшем развитии этого направления литературы в Англии.
3. В чём специфика использования юмористических и сатирических приёмов в произведениях Марка Твена?
4. Какие книги Марка Твена о детях вы знаете?
5. Определите основную тему «Северных рассказов» Джека Лондона.
6. Определите жанровое и тематическое своеобразие романа Джека Лондона «Мартин Иден».
7. Выявите особенности ранних романов Теодора Драйзера, например, роман «Сестра Керри».
8. Что вы знаете о «Трилогии желания» Теодора Драйзера и об основной теме произведения?

ТЕМА 12. РУССКИЙ РЕАЛИЗМ

План:

1. Формирование реализма в русской литературе.
2. Представители русского реализма.
3. Творчество А.С.Пушкина.
4. Творчество Н.Гоголя.
5. Творчество И.Тургенева.
6. Творчество Ф.Достоевского.
7. Творчество А.Чехова.

Ключевые слова: реализм, социальный фон, Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов, символизм, критический реализм, мифологический реализм, натурализм, социалистический реализм, психологизм.

Необычный расцвет русской реалистической литературы во второй половине девятнадцатого века происходил на фоне социальной и политической смуты, начавшейся в 1840-х годах, при царствовании Николая I (1825–1855). Именно литературный критик Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848) впервые объявил о реформах: он призвал писателей реалистично подходить к социальным проблемам страны, таким как крепостное право и тому подобное, и осознавать свою роль в качестве критиков социального порядка. По словам Томаса Гайтона Марулло, русская реалистическая литература предоставила «альтернативное правительство» царским диктатам.

Общие черты русского реализма девятнадцатого века включают:

1) стремление исследовать человеческое состояние в духе серьезного исследования, хотя не исключают юмора и сатиры;

2) тенденция помещать действия, происходящие в художественных произведениях исключительно в России;

3) культивирование простого стиля, но также не исключая наличие некоторых фактических деталей;

4) акцент на характер и атмосферу, а не на сюжет и действие;

5) основополагающая терпимость к человеческой слабости и злу.

Ведущие реалисты России начали активно публиковаться в конце 1840-х годов: романисты Иван Тургенев, Иван Гончаров, Федор Достоевский и граф Лев Толстой; драматург Александр Островский; поэт Николай Некрасов; романист и политический мыслитель Александр Герцен.

Хотя в России уже было несколько мощных оригинальных литературных движений, ни одно из них не смогло так масштабно захватить почти всех действующих известных писателей, как реализм.

Под опекой В.Г.Белинского семя реалистического движения было посеяно в середине 1840-х годов. Ему помогал Николай Гоголь, который перешел от романтизма к своему эксцентричному проявлению реализма. Наибольшую популярность В.Гоголю принесли исторические рассказы, «Тарас Бульба» – о казачьей жизни; полный сатиры «Ревизор»; роман «Мертвые души», ряд его петербургских рассказов, среди которых «Шинель» является выдающимся.

По мнению В.Г.Белинского, возникновение гоголевского периода, борьба за торжество гоголевского реализма, совпало с ростом интенсивности демократической революционной борьбы против абсолютизма и феодализма. Большое социальное и политическое значение реализма Н.Гоголя заключается в его беспощадном разоблачении социальных реалий своего времени и в его точном отражении суровых разногласий в жизни. Первоначально названная «Естественной школой», движение превратилось в так называемую «Реалистическую школу» уже после смерти В.Г.Белинского.

Поражение революций 1848 года не привело к такому повороту в идеологическом развитии России, как в остальной части Европы, хотя определённый период депрессии был, очевидно, неизбежен. Но сравнительно скоро, в середине 1850-х годов, в России начался новый подъем демократических идей. Экономическая, социальная и политическая эволюция страны прямо поставила вопрос о неизбежной отмене крепостного права, и связанные с этим общие волнения вынудили правительство того времени временно предоставить несколько большую свободу мнений. Классическими лидерами и представителями этого нового подъема демократической мысли были два великих наследника жизнедеятельности В.Г.Белинского: Николай Гаврилович Чернышевский (1828–1889) и Николай Александрович Добролюбов (1836–1861).

Центральной проблемой, вокруг которой вращалось мышление российского общества в период их деятельности, была проблема отмены крепостного права. Однако между различными прогрессивными лагерями были резкие различия в методе освобождения. Цитируя

Джорджа Лукаса: «Именно по этому вопросу либералы и демократы впервые разошлись в России». Демократы хотели радикальных социально-экономических изменений в феодальной аграрной структуре России, тогда как либералы не решались пойти на глобальный конфликт с феодалами и землевладельцами, бюрократами и самодержавцами. На протяжении пятидесятих годов это политическое разделение отражалось в литературе. Н.Г.Чернышевский и Н.А.Добролюбов были идеологическими лидерами радикальных демократов в их борьбе против либералов.

Новый подъем революционной демократии в России, таким образом, произошел в политически и социально более продвинутых условиях, чем те, в которых свою идеологическую битву вёл В.Г.Белинский. Более высокий уровень политической борьбы проявляется во всех трудах Н.Г.Чернышевского и Н.А.Добролюбова. Литературная критика теперь была направлена не только против деспотизма самодержавия и феодальной реакции, которую В.Г.Белинский считал главным врагом, но также против либеральной буржуазии и ее идеологических представлений. Критики теперь больше основывались не на философии Гегеля, а на радикальном воинствующем материализме Людвиг Фейербаха. Это связано с конфликтом времен В.Г.Белинского и А.Герцена между славянофилами, которые верили в превосходство православия и допетровской Руси, и западниками, которые все больше критиковали религию и становились все более близки к социалистическим идеалам, направленным на создание, как они верили, более гуманного и справедливого общества. Для них любое демократическое изменение озна-

чало, в первую очередь, политическое и социальное освобождение низшей плебейской части общества, которое повлекло за собой полное радикальное изменение структур социальной власти и иерархических лестниц.

Авторы-реалисты уделяли большое внимание связи между литературой и обществом. Они считали, что сама жизнь, глубоко задуманная и достоверно воспроизведенная в литературе, является наиболее эффективным средством освещения проблем общественной жизни и прекрасным оружием в идеологической подготовке демократической революции, которую они ожидали и желали. Они требовали от писателей, чтобы, верно изображая повседневные судьбы людей, они продемонстрировали большие проблемы, волнующие российское общество, и те решительные, роковые социальные силы, которые определяют его эволюцию, а не просто натуралистическое воспроизведение поверхности жизни. Именно им мы должны отдать должное – начинающим российским реалистам, таким как И.Тургенев, И.Гончаров, А.Островский, Ф.Достоевский и другие.

Как уже упоминалось ранее, зарождающаяся борьба между либерализмом и демократией была одним из центральных полей битвы в российском политическом и интеллектуальном мире. Большинство писателей-реалистов того времени склонялись к либеральной философии, но, поскольку они верно изображали российскую действительность, они невольно помогали революционной демократии во многих отношениях. Например, Н.Г.Чернышевский в своей критике тургеневской «Аси» показали, что И.Тургенев, будучи талантливым писателем-реалистом, совершенно непреднамеренно, но неизбежно

вызывает сокрушительное разоблачение типа либерального интеллектуала. Именно потому, что И.Тургенев был подлинным, серьезным реалистом, его собственное произведение стало опровергать его философию. Тот же аргумент объясняет, почему его эпохальная работа «Отцы и дети» подверглась нападкам со всех сторон: и либералов, и радикалов, и консерваторов.

Период реалистического движения девятнадцатого века в России часто называют «золотым веком» в русской литературе: в то время как в других европейских странах писатели занимались документированием и анализом революционных процессов, в России это было реалистическое движение в литературе и искусстве, которое инициировало революционную волну и продвинуло ее вперед.

Рекомендуемая для прочтения художественная литература:

- Александр Пушкин: «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Повести Белкина», «Пиковая дама», «Медный всадник»;
- Николай Гоголь: «Тарас Бульба», «Ревизор»;
- Иван Тургенев: «Записки охотника», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети»;
- Фёдор Достоевский: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Записки из Мертвого дома», «Бедные люди»;
- Антон Чехов: «Ионыч», «Толстый и тонкий», «Человек в футляре», «Крыжовник».

Научная литература:

1. Cornwell N. The Routledge Companion to Russian Literature. – London: Routledge, 2002.

2. Voth G.L. The History of World Literature. – DeKalb: The Teaching Company, 2007.

3. Евнин Ф.И. Типологии русского реализма. – М.: Искусство и литература, 2009.

4. Соколов А.Г. История русской литературы девятнадцатого века. – М.: Высшая школа, 2008.

5. Тырышкина Е.В. Русский авангард начала девятнадцатого века. – М.: Искусство и литература, 2010.

6. Фарбштейн А. Теория реализма. – М.: Изд-во «Центр», 2005.

Контрольные вопросы:

1. Определите общие закономерности формирования реалистической литературы в России.

2. В чём специфика русского реализма?

3. Перечислите представителей русского реализма.

4. Что вы знаете о реалистическом творчестве А.С.Пушкина и Ю.Лермонтова?

5. В чём особенность реализма произведений Н.Гоголя, Ф.Достоевского и А.Чехова?

6. В чём причины угасания реализма в русской литературе?

ГЛОССАРИЙ

Авангардизм – широкое понятие, означающее новаторские поиски в искусстве двадцатого века: кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм, поток сознания, новый роман и другие. Общие черты: отказ от традиции, от классических норм изобразительности, от осознанных целей, часто – от завершенности, субъективизм, стремление к новизне форм, выразительных средств, обращенность в будущее, программность, ориентация на создание произведения искусства для искусства.

Баллада – лиро-эпический жанр англо-шотландской народной поэзии четырнадцатого-шестнадцатого веков на исторические (позднее также сказочные и бытовые) темы. Интерес к народной балладе в эпоху предромантизма и романтизма (сборники народной поэзии Т.Перси «Памятники старинной английской поэзии», 1765, и Л.Арнима совместно с К. Брентано «Волшебный рог мальчика», 1806-1808) породил аналогичный жанр литературной баллады (В.Скотт, Р.Саути, Г.Бюргер, Ф.Шиллер, И.В.Гёте, А.Мицкевич, В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, А.К.Толстой); здесь обычно разрабатывалась сказочная или историческая тематика, современные темы привлекались редко, обычно с целью героизации события или, наоборот, иронически (Г.Гейне).

Гейдельбергские романтики – второе поколение немецких романтиков, литературные кружки 1805-1809 в г. Гейдельберг. Отклоняя как индивидуализм Иенских романтиков, так и их поиски универсального образа мира, они обратились к истории и культуре германского прошло-

го, фольклору, религии. Значительным вкладом в литературу стала публикация народных песен (А.Арним и К.Брентано), народных сказок (братья Я. и В.Гримм). В оригинальном творчестве неприятие буржуазных тенденций сочеталось с идеализацией патриархального уклада, охранительными тенденциями, идеей религиозного отречения. Братья Я. и В.Гримм основали мифологическую школу в литературоведении.

Йенские романтики – кружок немецких романтиков 1797-1802 в г. Йена (братья А.Шлегель и Ф.Шлегель, Новалис, Л.Тик, В.Г.Ваккенродер). Опираясь на философию И.Г.Фихте и Ф.В.Шеллинга, создали философскую, эстетическую и литературную теорию романтизма, получившую европейский резонанс; противопоставили буржуазной действительности идею преображения мира посредством искусства, «автономию» творческого «я».

Консервативные романтики – условная группа писателей, представителей романтизма, которые уводили читателя от общественной борьбы в мир воображения, мечтательности. Представителем такого романтизма в России В.А.Жуковский.

Критический реализм – литературное течение, приверженцы которого придерживались традиций классического реализма, заложенных ещё в девятнадцатом веке, и в своих произведениях акцент делали на влияние общества на реалии жизни. К этому направлению относятся, например, произведения А.П.Чехова и Л.Н.Толстого.

Метод – принцип развития и сопоставления образов, выражающих идею произведения, принцип разрешения образных ситуаций; принцип отбора и оценки писателем явлений действительности; общий принцип творческого

отношения художника к познаваемой действительности, т. е. ее пересоздания.

Мифологический реализм – литературное направление, переосмысляющее исторические события через призму легенд и мифов.

Натурализм – литературное течение, часто считающееся частью реализма. Писатели-натуралисты в своих произведениях изображали реальность максимально правдиво и подробно, а оттого часто неприглядно. Натуралистскими являются «Яма» А.И.Куприна и «Записки врача» В.В.Вересаева.

Неоромантизм – одно из определений, к которому прибегали писатели и критики рубежа 19-20 веков для описания переходности культуры от «старого» к «новому» – «молодому», «современному». Неоромантизм связан с традициями романтизма, но возникает в иную историческую эпоху. Это эстетический и этический протест против дегуманизации личности и реакция на натурализм и крайности декадентства. Неоромантики верили в сильную, яркую личность, они утверждали единство обыденного и возвышенного, мечты и действительности. В этом стиле писали Джозеф Конрад, Этель Лилиан Войнич, Джек Лондон, Генри Райдер Хаггар, Майн Рид, Рафаэль Сабатини, Жюль Верн, Артур Конан Дойль, Генрик Ибсен, Кнут Гамсун, Редьярд Киплинг, Эйно Лейно, Эдмон Ростан, Роберт Стивенсон, Герман Гессе.

Озёрная школа – (англ. «Lake Poets») – условное наименование группы английских поэтов-романтиков конца восемнадцатого – первой половины девятнадцатого веков, названной так по Озёрному краю – месту деятельности её важнейших представителей: У.Вордсворта,

С.Т.Кольриджа и Р.Саути. Другое название этой троицы – «лейкисты», от англ. «lake» – «озеро».

Просвещение - идейное движение, распространенное в странах Западной Европы и в Северной Америке в семнадцатом-восемнадцатом веках, проникнутое духом борьбы против всех порождений феодализма в социально-политических установлениях – абсолютистской монархии, церкви, схоластической псевдонауке, а также в литературе и искусстве. Термин встречается у Вольтера, И.Г.Гердера и других, но утвердился после статьи И.Канта «Что такое Просвещение?» (1784).

Психологизм – изображение в произведении богатого внутреннего мира героя, его мыслей, чувств и переживаний.

Реализм – (от позднелатинского «realis» – «вещественный», «действительный»), художественный метод, следуя которому художник изображает жизнь в образах, соответствующих сути явлений самой жизни и создаваемых посредством типизации фактов действительности. Утверждая значение литературы как средства познания человеком себя и окружающего мира, реализм стремится к глубинному постижению жизни, к широкому охвату действительности с присущими ей противоречиями, признает право художника освещать все стороны жизни без ограничения.

Романтизм – (нем. «Romantik», фр. «romantisme», англ. «romanticism») творческий метод в литературе и искусстве, сложившийся в конце восемнадцатого – начале девятнадцатого веков и получивший широкое распространение как направление (течение) в искусстве и литературе большинства стран Европы. Общие принципы: субъективная

позиция писателя по отношению к изображаемому; использование фантастики, гротеска, символики, условности; выдвигание в качестве героя исключительной личности; провозглашение ценности человеческой личности, человеческой индивидуальности.

Романтический герой – один из художественных образов литературы романтизма, сильная, свободная личность, пренебрегающая условностями общества и открыто противостоящая ему.

Символизм – (франц. «symbolisme», от греч. «symbolon» – «знак», «символ»), европейское литературно-художественное направление конца девятнадцатого – начала двадцатого веков. Оформилось в связи с общим кризисом буржуазной гуманитарной культуры, а также в связи с позитивистской компрометацией реалистических принципов художественного образа у парнасцев, натуралистов и в беллетристическом романе второй половины девятнадцатого века.

Социально-психологическая проза – одно из самых ярких достижений реализма девятнадцатого века в котором реализовалась характерна для этого направления установка на тщательный анализ общественной жизни и внутреннего мира личности.

Социалистический реализм – литературное течение, появившееся в эпоху революции в России и характерное для большинства произведений советских авторов того периода.

Трансцендентализм – (от лат. «transcendens», род. п. «transcendentis» – «перешагивающий», «выходящий за пределы»), американское литературно-философское движение 1830-1860-х гг. девятнадцатого века, главой кото-

рого был Р.У.Эмерсон; к движению примыкали писатели и публицисты Г.Д.Торо, Дж.Рипли, Т.Паркер, Э.Пибоди, М.Фуллер, Э.Олкотт. Название получено от трансцендентального клуба, основанного в Бостоне в 1836, и заимствовано у И.Канта («трансцендентальный идеализм»).

Эстетизм – признание красоты, как основной и вечной ценности человечества. Это направление стало культом в литературе и живописи. Эстетизм является частью романтизма и берет свои истоки в начале девятнадцатого века в Англии. Его существование как движения было недолгим. Время эстетизма пришло к эпичному завершению в самом конце девятнадцатого века.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Литература на английском языке:

1. Abrams M.H. Glossary of Literary Terms. 7th Edition. – London: Thomson Learning, 1999.
2. Akhmedov R.Sh. World Literature. Texts of Lectures. – Gulistan: GulSU, 2018.
3. Bennett A., Royle N. Introduction to Literature, Criticism and Theory. 3rd Edition. – Harlow, Pearson Longman, 2004.
4. Boucquey T. Encyclopedia of World Writers. – New York: Facts on File Inc., 2005.
5. Boyd E. From the Stacks: Realism in France. // New Republic, August 19, 2013. URL: <https://newrepublic.com/article/114374/french-realism-balzac-flaubert-zola-and-romanticisms-remains>
6. Childs P., Fowler R. The Routledge Dictionary of Literary Terms. – London: Routledge, 2006.
7. Cornwell N. The Routledge Companion to Russian Literature. – London: Routledge, 2002.
8. Cuddon J.A. A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. 5th Edition. – Malden: Wiley-Blackwell, 2013.
9. D'haen T., Damrosch D., Kadir D. The Routledge Companion to World Literature. – New York: Routledge, 2012.
10. Damrosch D., Pike D.L. The Longman Anthology of World Literature. 2nd Edition. – New York: Longman, 2009.
11. Finocchio R. Nineteenth-Century French Realism. – New York: The Metropolitan Museum of Art, 2004.
12. Gantt P.M. Student's Encyclopedia of Great American Writers. – New York: Facts on File Inc., 2010.
13. Getty L., Kwon K. Compact Anthology of World Literature. – Dahlonega: University of North Georgia Press, 2015.

14. Hacht A.M. Gale Contextual Encyclopedia of American Literature. –Detroit: Gale Cengage Learning, 2009.
15. Hacht A.M. Gale Contextual Encyclopedia of World Literature. In 4 Volumes. –Detroit: Gale Cengage Learning, 2009.
16. Hogle J.E. The Cambridge Companion to Gothic Fiction. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
17. Kholbekov M., Tojiev K., Tukhtasinov I. History of British Literature: textbook. –Samarkand: SamDChTI, 2018.
18. McClinton-Temple J. Encyclopedia of Themes in Literature. –New York: Fact on File Inc., 2011.
19. Oakes E.H. American Writers. –New York: Facts on File Inc., 2004.
20. Pendergast S., Pendergast T. Reference Guide to World Literature. 3rd Edition. –Detroit: St. James Press & Thomson & Gale, 2003.
21. Potocco M. Literature, Ideology, and the Imagery // CLCWeb, Vol. 11, Issue 2, 2009.
22. Powell J. Dictionary of Literary Influences. –Westport: Greenwood Press, 2004.
23. Steinberg T.L. Literature, the Humanities, and Humanity. –New York: SUNY, 2013.
24. The Hutchinson Encyclopedia of Literature. –Oxon: Helicon Publishing & Research Machines Plc., 2006.
25. Turlington A., Horton M., Dodson K., Getty L., Kwon K. Compact Anthology of World Literature. –Georgia, USA: University of North Georgia Press, 2018. URL: <https://oer.galileo.usg.edu/english-textbooks/18>
26. Wood J. How Flaubert Changed Literature Forever. // New Republic, December 12, 2014. URL: <https://newrepublic.com/article/120543/james-wood-flaubert-and-chekhovs-influence-style-and-literature>

27. Voth G.L. The History of World Literature. – DeKalb: The Teaching Company, 2007.

Литература на русском языке:

1. Апенко Е.М. История зарубежной литературы. – М.: Наука, 2001.

2. Бахтин М.М. «Парнас», декаданс, символизм; Футуризм: собр. соч. – М.: Русские словари, 2000.

3. Белый А. Кризис культуры. Символизм как миропонимание. – М.: Республика, 1994.

4. Вершинин И.В., Луков Вл.А. Литературная эстетика английского предромантизма. // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение», №10, 2008.

5. Де Боттон А. Динамика романтизма. – М.: София, 2004.

6. Дмитриев А.С., Соловьева Н.А., Петрова Е.А. История зарубежной литературы XIX века. – М.: Высшая школа и изд-во «Академия», 2006.

7. Днепро В.В. Проблемы реализма. – М.: Искусство и литература, 2000.

8. Евнин Ф.И. Типологии русского реализма. – М.: Искусство и литература, 2009.

9. Есин А.Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения. – М.: Флинта, 2000.

10. Жирмунский В.М. Пушкин и Байрон. – СПб.: Наука, 2006.

11. Засурский Я.Н., Коренева М.М. История литературы США. Том 3. Литература середины XIX века: поздний романтизм. – М.: Наследие, 2000.

12. Зенкин С.Н. Введение в литературоведение. Теория литературы. – М.: ИЕК, 2000.

13. Иванова Э.И. Беседы о немецком романтизме. – М.: Дрофа, 2005.
14. Иезуитов А.Н. Вопросы реализма в искусстве. – М.: Дрофа, 2003.
15. Каллер Дж. Теория литературы. Краткое введение. – М.: Астрель, 2006.
16. Кравченко А.И. Культурология. – М.: Академический проект, 2010.
17. Кусаинова А.М. История мировой литературы. – Челябинск: ЧелГУ, 2013.
18. Лиходзиевский А.С. Типология комического романа в литературе США XIX века: монография. – Т.: УзГУМЯ, 2007.
19. Лосев А.Ф. Реализм, натурализм и позитивизм. Проблема художественного стиля. – Киев: Collegium, 1994.
20. Мейнеке Ф. Английский преромантизм, Фергюсон и Бёрк. – М.: Дрофа, 2004.
21. Мережковский Д. Флобер. Ибсен. – М.: Республика, 1995.
22. Мережковский Д.С. Мистическое движение нашего века. Неоромантизм в драме. Новейшая лирика. Эстетика и критика. – М.: Искусство, 1994.
23. Мещеряков В.П., Козлов А.С., Кубарева Н.П., Сербул М.Н. Основы литературоведения. – М.: Дрофа, 2003.
24. Мочульский К.В. Наследие Марселя Пруста. Кризис воображения: статьи, эссе, портреты. – Томск: Водолей, 1999.
25. Набоков В. Гюстав Флобер; Роберт Луис Стивенсон; Марсель Пруст. – М.: УУ, 1998.
26. Николюкин А. Жизнь и творчество Эдгара Аллана По (1809-1849). // Экскурс, №5, 2018.

27. Новиков В.И., Громова Е.В., Кондахсазова Д.Р. Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. – М.: Миф, 2018.
28. Петров С.М. Проблемы становления реализма. – М.: АСТ «Астрель», 2011.
29. Пронин В. История немецкой литературы. – М.: Высшая школа, 2007.
30. Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века: классицизм, романтизм. – СПб.: Азбука-классика, 2009.
31. Рапацкая Л.А. Романтизм в художественной культуре Европы XIX века. Мировая художественная культура. – М.: Владос, 2008.
32. Сапронов П.А. Курс лекций по теории и истории культуры. – СПб.: Кристал, 2002.
33. Соколов А.Г. История русской литературы девятнадцатого века. – М.: Высшая школа, 2008.
34. Соколова Т.В. История западноевропейской литературы девятнадцатого века. – М.: Наука, 2003.
35. Сологуб Ф. Вечер Гофмансталя. – М.: Интелвак, 2001.
36. Сучков Б.К. Исторические судьбы реализма. Размышления о творческом методе. – СПб.: Актив, 2006.
37. Толмачёв В.М. Где искать 19 век? Зарубежная литература второго тысячелетия. Под ред. Л.Г.Андреева. – М.: Флинт, 2001.
38. Толмачёв В.М. Романтизм: культура, лицо, стиль. «На границах»: Зарубежная литература от Средневековья до современности. Под ред. Л.Г.Андреева. – М.: Флинт, 2000.
39. Томан Р. Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. – М.: Konemann, 2015.
40. Тырышкина Е.В. Русский авангард начала девятнадцатого века. – М.: Искусство и литература, 2010.

41. Фарбштейн А. Теория реализма. – М.: Изд-во «Центр», 2005.

42. Фарино Е. Введение в литературоведение. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2004.

43. Федотова Л.В. Русское романтическое искусство и народная культура. // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». №10, 2010.

44. Фесенко Э.Я. Теория литературы. – М.: Академический проект, 2008.

45. Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 2002.

46. Храповицкая Г.Н., Коровин А.В. История зарубежной литературы. Западноевропейский и американский романтизм. – М.: Academia, 2007.

47. Чернец Л.В. Введение в литературоведение. – М.: Высшая школа, 2004.

48. Шишова Н.В., Акулич Т.В., Бойко М.И. История культурология. – М.: Логос, 2009.

Литература на узбекском языке:

1. Ahmedov A.B. Adabiyot nazariyasi fanidan ma'ruzalar matni. –Qarshi: Qarshi davlat universiteti, 2007.

2. Ashurov D. Jahon adabiyoti: ma'ruzalar matni. – Namangan: NamDU, 2010.

3. Eschonova G. "Adabiyot o'qitish metodikasi" fanidan amaliy mashg'ulotlar: uslubiy qo'llanma. –Urganch: UrDU, 2012.

4. Ismoilov H. Jahon adabiyoti. –T.: O'zDSMI, 2013.

5. Hallieva G., Sultonsaidova S., Boboqulov Yu. Rasulmuhammedova D. Adabiyotshunoslik fanidan o'quv-uslubiy qo'llanma. –T.: O'zDJTU, 2018.

6. Jabborov E. Jahon adabiyoti janr va oqimlarining o'ziga xos xususiyatlari: o'quv qo'llanma. –T.: Mumtoz so'z, 2016.

7. Normatova Sh. Jahon adabiyoti. –T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008.

Дополнительная литература:

1. Мирзиёев, Ш.М. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Т.: "Ўзбекистон" НМИУ, 2017.

2. Мирзиёев, Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Т.: "Ўзбекистон" НМИУ, 2017.

3. Мирзиёев, Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз. –Т.: "Ўзбекистон" НМИУ, 2017.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги 4947-сонли Фармони. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 йил, 6-сон, 70-модда.

5. Мирзиёев Ш.М. Танкидий таҳлил, катъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил яқунлари ва 2017 йил истиқболларига бағишланган мажлисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг нутқи. // Халқ сўзи газетаси. 2017 йил 16 январь, №11.

6. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т.: "Ўзбекистон" НМИУ, 2017.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ЧАСТЬ I. РОМАНТИЗМ	8
Тема 1. Общая характеристика романтизма	8
Тема 2. Романтизм в Германии	13
Тема 3. Английский романтизм	24
Тема 4. Французский романтизм	40
Тема 5. Американский романтизм	54
Тема 6. Русский романтизм	62
Тема 7. Польский романтизм	67
ЧАСТЬ II. РЕАЛИЗМ	78
Тема 8. Общая характеристика реализма	78
Тема 9. Французский реализм	82
Тема 10. Английский реализм	89
Тема 11. Американский реализм	94
Тема 12. Русский реализм	115
ГЛОССАРИЙ	122
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	128

Учебное издание

**БАЙЭШАНОВ МУСТАФА МУХАММЕДОВИЧ
АХМЕДОВ РАФАЭЛЬ ШАРИФОВИЧ**

**МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
(РОМАНТИЗМ И РЕАЛИЗМ)**

Учебное пособие для студентов-филологов вузов

Редактор издательства: Махкам Махмудов
Корректор: Камила Давлетова
Технический редактор: Бехзод Болтабоев

Издательство ООО «MUMTOZ SO'Z»

Ташкент, ул. Навои, 69. Тел.: 99847-12-12
E-mail: mumtoz_soz@mail.ru

Лицензия издательства AI № 103.
Подписано к печати 03.06.2020
Формат 84x81/16. Офсетная бумага.
Гарнитура Times New Roman.
Усл. печ. л. 8,05. Уч.-изд. л. 8,0. Тираж 500.

Отпечатано в отделе печати
ООО «MUMTOZ SO'Z»
Ташкент, ул. Навои, 69.
Тел: 241-81-20