

Творчество Генри Филдинга

Henry Fielding

Henry Fielding (1707 – 1754)

- Английский писатель эпохи Просвещения, драматург, публицист, романист
- Наиболее прославленное сочинение – «История Тома Джонса, найденныша» (1749) - The History of Tom Jones, a Foundling
- Разные подходы к определению творческого метода писателя (просветительский реализм, неустойчивый синтез рококо и сентиментализма)
- Представитель великих традиций английской романистики: предшественник У. Теккерея, Ч. Диккенса (писателей викторианской эпохи)

Биография

- Принадлежал к аристократическому роду
- Отец военный, вышел в отставку в чине генерала (1711)
- Генри и его сестра Сара рано потеряли мать, отец женился снова
- Воспитывался будущий писатель в имении деда, члена Суда королевской скамьи (вероятный прототип благородного Олверти в «Истории Тома Джонса»), также Ральф Аллен, помогавший писателю в зрелые годы
- Судебная тяжба деда и бабки с отцом Филдинга из-за наследства матери и права опеки над детьми

Ранние годы учения

- 1719 – 1725 – престижный Итонский колледж
- Переезд в Лондон, начало литературной карьеры (сатирическая поэма «Маскарад»)
- 1728 – Лейденский университет (классическое искусство и право). Не закончил
- Снова Лондон. «Театральное десятилетие» в жизни Филдинга (1728 – 1737)

Филдинг-драматург

- 26 пьес для театра
- Комический театр
- Разнообразие жанров
- Конец 17 – 18 вв.: «большие» (5-актные) комедии и «малые» пьесы (часто ставились как пьесы-дополнения развлекательного характера: afterpieces). У Филдинга часто отличаются сатирической направленностью

«Большие» комедии Филдинга

- Примыкают к традициям английской драматургии эпохи Реставрации, иногда содержат сентиментальные мотивы (сентиментализм только зарождался: в целом Филдинг его противник, но иной раз сближается с просветительским сентиментализмом)
- Границы эпохи Реставрации: формально – 1660 – 1688, фактически – до нач. 1700-х гг.
- Ранняя драматургия Реставрации – барокко, поздняя - рококо

Комедия Реставрации

- Первые представители: Джордж Этеридж, Уильям Уичерли
- «Легкое» отношение к жизни, культ остроумия, дух «вольнодумства» (либертинажа), отрицательное отношение к пуританству и любым формам религиозного ханжества и морализма, разоблачение лицемерия мнимых поборников добродетели
- В центре – образ «остроумного джентльмена», либертена: Доримант в «Рабе моды» Этериджа, Хорнер в «Жене из провинции» («Деревенской жене») Уичерли

Комедия Реставрации

- Остроумно переиначенные и приближенные к английской почве традиции континентальной комедии (классицизм Мольера, испанское барокко)
- Уичерли: «Джентльмен – учитель танцев» (Кальдерон – из Лопе де Вега), «Прямодушный» – синтез сюжетов мольеровского «Мизантропа» и шекспировской комедии «Двенадцатая ночь».
- Капитан Мэнли – образ «английского Альцеста», получивший продолжение в драматургии Филдинга (честный, грубоватый, прямой английский моряк; в отличие от Альцеста мстит неверной возлюбленной; лишен «рыцарской»

Уильям Конгрив

- Перерождение комедии Реставрации в духе рококо
- Смягчение нравов, остроумие более изысканно, не должно оскорблять женский слух
- Нарушение моральных норм относится к прошлому главного героя (Валентин в «Любовь за любовь», Мирабел в «Так поступают в свете»)
- Развенчание культа остроумного розыгрыша («Двоедушный»: Пройд – отрицательный персонаж)
- Герой и героиня – «остроумная пара»; цель – законный брак; препятствия – внешние (тетка героини в «Так поступают в свете», тетка героя в «Двоедушном»). Героиня мучает героя, любя

Конец 17 – нач. 18 вв.

- Моралистическая критика комедии Реставрации, борьба за «моральный театр»
- Колли Сиббер «Последняя уловка любви» (брошенная ветреным мужем добродетельная жена возвращает любовь супруга и приводит его к раскаянию в прежних грехах)
- Ричард Стил. Комедия «Лживый влюбленный»: критика бездумной погони за наслаждениями (культы любовных интриг), дуэлей и пьянства (переработанный сюжет Пьера Корнеля «Лгун»).
- «Совестливые влюбленные»: образец добродетельной пары. Индиана и Бевил не хотят добиваться счастья в ущерб моральным нормам и интересам других людей

«Большие» комедии Филдинга

- **«Любовь под разными масками» (1728)**
- Несколько сюжетных линий
- Центральная: любовная интрига сельского джентльмена Уайзмора и молодой вдовы леди Мэтчлесс
- Уайзмор – «английский Альцест», «прямодушный»
- Леди Мэтчлесс – смягченный вариант легкомысленной вдовушки комедии Реставрации
- Боится повторного брака, окружает себя глупцами-поклонниками ради развлечения, но втайне любит Уайзмора. Разоблачает себя (ложная весть о смерти героя)
- Вслед за Уичерли – разоблачение светского остроумия (далее – к Шеридану)

Усиление сатиры

- **«Политик из кофейни, или Судья в собственной ловушке» (1730)**
- Традиции журнальной сатиры Аддисона и Стила, мольеровской комедии характера и «комедии гумора» английского драматурга Бена Джонсона – современника Шекспира
- «Гуморический» персонаж, или педант – носитель ограниченной страсти или увлечения

«Политик из кофейни»

- Горожанин сэр Политик – купец, свихнувшийся на чтении газетных новостей. Строит далеко идущие планы
- Изгнал из дома родного сына, дочь Хиларет сбегает из дома, все дела идут кувырком
- 2-я часть действия: нравы лондонского суда (личный опыт и впечатления Филдинга)
- Судья Скуизем – взяточник и сластолюбец, обвиняет Хиларет в дурном поведении, а ее возлюбленного Константа в насилии над дамой
- Помогает честный судья Уорти (брат спасенной дамы). Воссоединение семьи, включая гуляку Рэмбла (брата Хиларет)

«Современный муж» (1732)

- Сатира и сентиментальные мотивы
- Супруги Модерн: жена-обольстительница и муж-сутенер
- Вторгаются в жизнь благородного семейства – Беламанта и леди Белламант; муж увлекается интриганкой, но раскаивается: сентиментальное примирение
- Разоблачение миссис Модерн (Гэйуит – единственный, кого она любит, друг Белламанта: близок к героям Реставрации, предшественник героев О. Уайлда);
- черты драматизма в образе интриганки. Главный злодей – ее муж

«Малые» пьесы Филдинга

- Разные жанровые разновидности:
- фарсы
- комические (балладные) оперы
- пантомимы
- «драматические сатиры»
- бурлески
- Часто используется форма «репетиции» или «пьесы в пьесе»

«Авторский фарс» (1729/30)

- Злоключения молодого драматурга Лаклесса в Лондонском театральном-литературном мире
- 1) Сцены бытовые (с домохозяйкой), 2) сцены в литературном мире (разговор с книгоиздателем, с театральным директором)
- 3) пьеса в пьесе (пьеса Лаклесса для кукольного театра)
- Финал – гротескное смешение «живых» и кукольных персонажей; ирония счастливого финала (Лаклесс – сын сказочного короля Бантама, а его возлюбленная – дочь квартирной хозяйки – благородная дама). Стиль рококо

От пародии – к сатире

- Бурлеск – «Жизнь и смерть Мальчика-с-пальчик Великого» – пародия на героическую трагедию
- В 1736 г. Филдинг становится владельцем Малого театра в Хеймаркете
- Пик сатирической активности
- Борьба с первым министром Робертом Уолполом
- «Пасквин» (1736)
- «Исторический календарь за 1736 год» (1737)

«Пасквин»

- Сочетание театральной пародии и политической сатиры
- Место действия театр
- Сюжет – репетиция двух пьес: комедии («Выборы») и трагедии («Жизнь и Смерть Здравого Смысла»)
- Высмеиваются штампы: бессвязность комических сцен, завершаемых свадьбой в комедии, заодно – продажность местных властей на выборах, система подкупов

«Исторический календарь за 1736»

- Серия сатирических зарисовок
- Выделяется сцена аукциона:
- «любопытный остаток политической честности», «три грана скромности», «очень чистая совесть», побывавшая в носке
- Ср. со сценой аукциона в «Школе злословия» (гротеск, но реалистичнее)

Лицензионный акт (1737)

- Ужесточение процесса лицензирования частных театров, их подчинение цензуре
- Конец театрально-драматургической карьеры Филдинга
- Необходимость поиска новых источников дохода (семья, две дочери)
- Обучение праву в лондонской юридической корпорации Темпл (1737 – 1740), адвокат, журналист, судья (1748)
- Переход к прозе

«История Джонатана Уайлда Великого» (опубл. 1743)

- «Ироикомиический стиль»: жизнеописание лондонского преступника, окончившего жизнь на виселице, стилизация под жизнеописание великого человека – государственного деятеля
- Параллель между грабителем с большой дороги и сильными мира сего
- Скрытый намек на Роберта Уолпола (которого даже сторонники критиковали за невиданные масштабы коррупции)

Полемика с сентиментализмом

- Анонимный роман «Шамела», 1741 (приписывается Филдингу). Пародия на «Памелу, или Вознагражденную добродетель» С. Ричардсона
- За скромной добродетелью героини автор обнажает скрытую расчетливость: Памела – интриганка, ловко сыгравшая роль простушки и женившаяся на себе доверчивого сквайра

Полемика с сентиментализмом

(2)

- «Приключения Джозефа Эндрюса», 1742 (авторство несомненно). Ироническое «продолжение» «Памелы»: приключения брата героини – добродетельного молодого лакея, преследуемого распутной хозяйкой
- Жанр «комической эпопеи», роман «в стиле Сервантеса»
- форма «романа большой дороги»: широкое полотно жизни Англии
- Образ пастора Адамса – добродетельный сентиментальный чудак

«История Тома Джонса, найденныша» (1749)

- Вершина романистики Филдинга
- Жанр «истории» частной жизни: продолжение и развитие концепции «комической эпопеи», переосмысление традиций плутовского романа
- Отличие – пародийное начало (пародия на сентиментальный роман) отходит на второй план
- Сохраняется панорамность, широкий охват действительности
- Цель – представить человеческую природу во всем ее разнообразии (идея, близкая просветительству).

Широта охвата действительности

- Композиция повествования: сельская Англия – «большая дорога» – жизнь столицы (Лондон)
- Начальные главы: имение сквайра Олверти (воспитателя и дядюшки главного героя) – Paradise
- Обыгрывается мотив райской идиллии, изгнания из рая и нового обретения рая

Том Джонс – герой повествования

- Тип «беспутного гуляки», но не либертен-вольнодумец
- Его беспутство – игра жизненных сил, а иногда и несогласие с лицемерными и жестокими нормами поведения в обществе
- Первое появление героя: контраст между нелюбезным мнением окружающих и подлинной натурой героя

Образ Тома

- Разоблачение негативных оценок («рожден для виселицы»): глупость, невежество или личная заинтересованность судей – брата-соперника Блайфила, корыстных учителей: Твакома и Сквейра, не менее корыстных или невежественных слуг и соседей
- Том нарушает нормы морали, но он не распутник; не соглашается с проповедями уничтожить...

Разнообразие характеров

- Множество разных характеров
- Автор испытывает к ним не только художественный интерес, но и оценивает с точки зрения общечеловеческой морали (критерии не всегда совпадают с критериями лицемерного общества)
- Разные полюса и разные варианты порока и добродетели

Характеры

- Олверти - почти, но не абсолютно идеальный персонаж. Честный судья, но порой заблуждается (с Партриджем, с Томом, в оценке характера Блайфила)
- На пути Тома встречаются положительные и отрицательные герои, помощники и враги (миссис Миллер помогает)
- Порочных больше: из разных слоев. Лицемерная ханжа Дебора Уилкинс (домоправительница Олверти), грубый и корыстный капитан Блайфил, его лицемерный сын, нечистый на руку полевой сторож Джордж
- Множество не абсолютных злодеев, но людей, испорченных воспитанием: лорд Фелламар, невежественный Вестерн, «нестойкая» Дженни Джонс
- Самодовольные глупцы: тетка Софьи – миссис Вестерн («ты должна смотреть на меня как на Сократа», «ведь я-то знаю свет»)

Природа комизма характеров

- Несоответствие личины подлинному характеру: в большом и малом
- Блайфил – классический образ лицемера
- Но и многие другие: миледи Белластон (внешне добродетельная дама, в действительности порочная соблазнительница и коварная соперница Софьи)
- Даже Партридж: комическое желание слыть другом Тома и при этом типичные ухватки лакея

Разнообразие характеров и концепция человеческой природы

- Филдинговская концепция чел. Природы выявляется от противного: на фоне ложных концепций персонажей романа
- Постановка этой проблемы связана с темой воспитания
- Образы учителей Тома и Блайфила: Твакома и Сквейра

Тема воспитания: образы Твакома и Сквейра

- Суть конфликта – спор о человеческой природе:
- Тваком (богослов) – мрачно-пуританский взгляд на природу: каждый человек – грешник, никто не спасется без «божественной силы благодати»
- Сквейр – «философ»: сторонник языческой (стоически-эпикурейской философии); идиллический взгляд на природу – «естественная красота добродетели»
- Ложные крайности. В конкретной оценке людских поступков оба одинаково заблуждаются. Не свободны от предвзятости, определяемой личным интересом. Сходная оценка Тома и Блайфила

Ошибка Олверти

- Тваком и Сквейр изначально выбраны опекуном двух героев как носители крайних позиций. Однако надежда на то, что ученики возьмут лучшее от каждого, не оправдывается
- Способность «взять» хорошее определяется природой самого воспитуемого: природные недостатки можно смягчить, но нельзя изменить природу полностью

Концепция природы (итог)

- Природа разнообразна, в ней есть хорошее и дурное
- В разных людях хорошее и дурное распределено неравномерно
- «Процент» хороших и дурных людей приблизительно одинаков в любом сословии, хотя у каждого слоя общества есть свои специфические пороки и заблуждения – но это лишь внешнее различие

Концепция чел. природы: хорошие и плохие, но не ангелы и демоны

- В распределении пороков и добродетелей пути Господни неисповедимы
- Поэтому в мире романа есть хорошие и дурные люди
- При этом пороки и добродетели в изображении Филдинга более человечны и «реалистичны», чем у предшественников
- Блайфил – настоящий злодей, но им движет не врожденная страсть к злу, а вполне объяснимый личный интерес
- Олверти – добродетельный персонаж, но не святой (как и Том Джонс). Олверти слишком полагается на разум. Том – не чувства

Итог

- Тщательно выверенное равновесие оптимизма и скептицизма в оценке человека и человеческой природы
- При этом мрачное человеконенавистничество Твакома осуждается сильнее, чем бездумное прекраснодушие Сквейра
- Сквейр способен признать свои ошибки и даже придти к религиозному покаянию и очищению. «Язычник» умирает примиренным с Богом
- Тваком настолько уверен, что его взгляд на мир освящен религией, что не способен измениться.

Фон и интрига

- На фоне богатства характеров – умело закрученная интрига (рокайльная извилистость сюжетного рисунка)
- Мотив тайны рождения (найденых), мнимое раскрытие тайны в первой трети романа, затем подлинное раскрытие ее только в финале
- Козни интриганов (изгнание Тома из дома Олверти; сокрытие тайны рождения, попытки вербовки в матросы, подкуп суда, возможная казнь и т.п.)
- Любовная интрига: Том и Софья
- Осложнения: соперничество Блайфила, юношеский роман Тома с Молли Сигрим, его

Образ Софьи

- Идеал женственности для Филдинга (образ жены)
- Послушная дочь, не склонна к мнимой «учености», предана женским занятиям
- Кредо: отец своей властью может осудить ее выбор, но не имеет права насилловать ее волю, выдавая за нелюбимого
- Парадокс сюжета: послушная дочь бежит из дома (вина – на Вестерне и

Богатство проблематики и образ автора

- В целом роман Филдинга – это не только «частная» история Тома Джонса на фоне широкой картины жизни и нравов Англии XVIII в.
- Это еще и энциклопедия, «учебник» жизни и человеческой природы (идея, близкая Просвещению)
- Автор не просто показывает поступки героев, он заботится о правильном понимании их смысла читателем

Автор в романе

- Позиция автора рано или поздно становится совершенно ясной
- Форма выражения авторской позиции – не сентиментально-моралистическая «проповедь» или сентенция, а отстраненно-иронический комментарий
- Автор комментирует не только поступки и характеры героев, но и разные стороны жизни, и для этих комментариев уже не хватает места в

Присутствие автора и КОМПОЗИЦИЯ КНИГИ

- Постоянное присутствие автора приводит к изменению композиции
- Весь роман делится на книги, каждая из которых посвящена определенному: краткому или более длительному – этапу жизни героя
- Но автор, не довольствуясь комментированием событий в каждой главе романа, берет слово в первой главе каждой книги, посвящая ее рассуждениям на разные отвлеченные темы: моральные и эстетические.

Рассуждения на эстетические ТЕМЫ

- В 1 же книге Филдинг сравнивает писателя с содержателем харчевни, а содержание книги – с блюдом.
- Блюдо в романе – человеческая природа в разнообразии ее оттенков, поданная под разными соусами.
- Позже развивает это ироническое сравнение: его роман движется от простых нравов – к более сложным и изысканным (из деревни – в Лондон)

Эстетические темы

- В кн. VII Филдинг затрагивает популярную тему сравнения света с театром,
- в кн. VIII пишет о степени уместности чудесного в современной «истории»,
- В IX кн. оправдывает жанр романа, в X рассуждает о человеческом характере как предмете изображения (характер не равен сословному типу),
- В XI пишет о современной критике, в XII - о заимствованиях из произведений древних и т. п.

Проблематика и поэтика романа

- В основе сложное сочетание просветительских идей и рокайльной поэтики
- Рокайльная усложненность сюжета, интерес к интимной и частной жизни, калейдоскопичность повествования
- Рокайльный тип героя – «беспутного гуляки»
- Составная композиция (повествование, авторский комментарий, вставные истории – напр., история отшельника)

«Амелия» (1751)

- Последний роман Филдинга
- Усиление сентименталистских тенденций
- Иногда рассматривают как своего рода пессимистическое продолжение «Истории Тома Джонса»
- Герой – тот же гуляка, но уже не столь безобидный. Его беспутство приносит много горестей его верной жене. Переосмысление личных мотивов (Первая жена Шарлотта – прототип Софьи и Амелии ум. в 1744). Голод, долговая яма. Преступный мир.
- В центре повествования не веселый гуляка Бут, а всепрощающая сентиментально-добродетельная героиня

Значение творчества

- Утверждение жанра романа из современной жизни (novel) как «эпоса частной жизни»
- Продолжение традиций сатиры и юмора Филдинга в творчестве писателей XIX в. (У. Теккерея, Ч. Диккенса)
- Формирование элементов и признаков будущего реализма