

История зарубежной литературы XIX века

Тупахина Елена Владимировна

кандидат филологических наук, доцент

tupakhina@gmail.com

Консультации:

по средам с 11:25 до 13:00 на кафедре немецкой
филологии и перевода (корпус 2, ауд. 307)

Зарубежная литература

XIX в.

Реализм

Натурализм

Викторианский
роман

Неоромантизм

Эстетизм

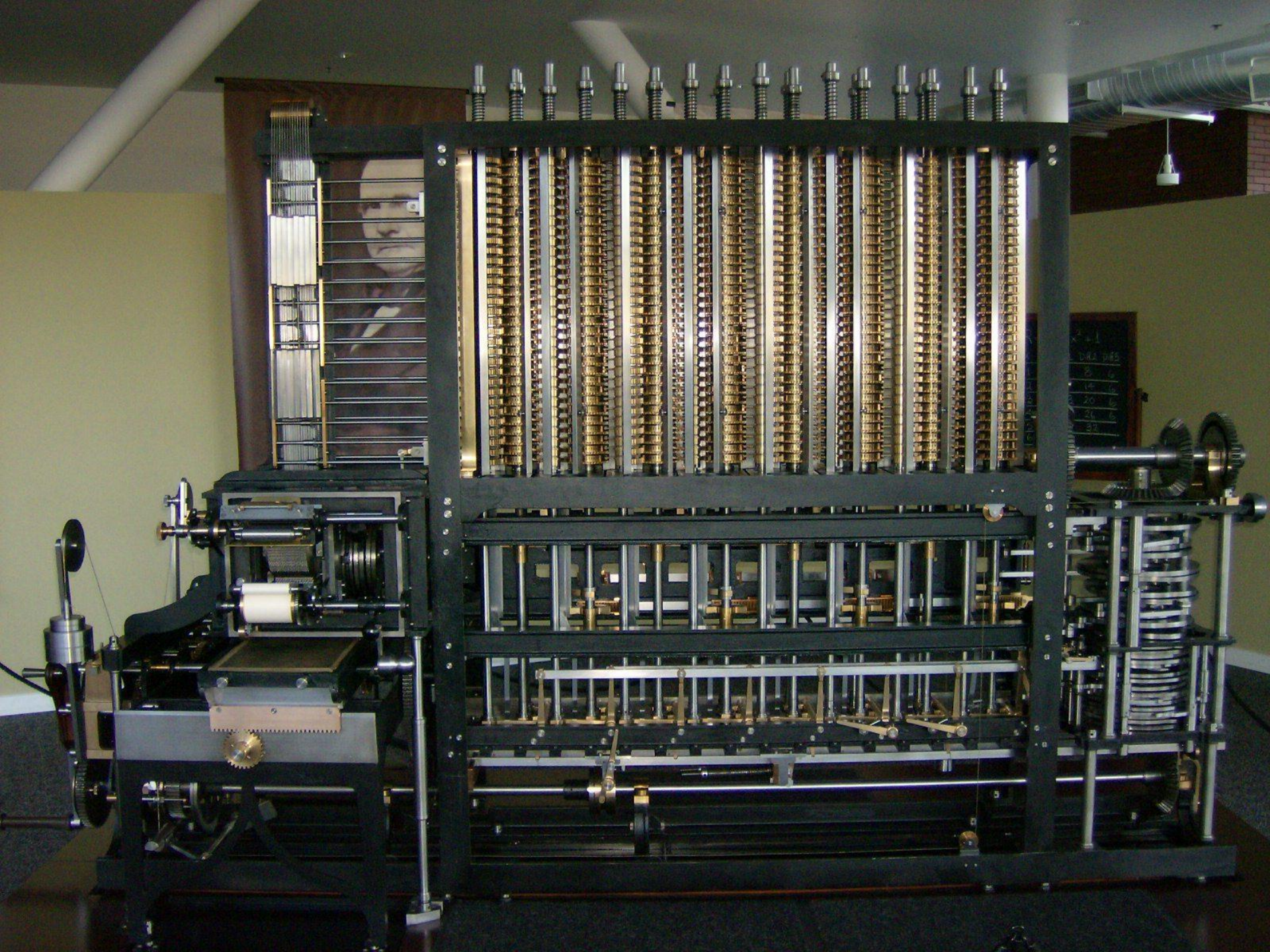

XIX век в истории цивилизации

- Индустриальный капитализм
- Первый этап НТР
- Всеобщее начальное образование
- Профсоюзное движение и марксизм
- Суфражизм и феминизм
- Колониальные войны
- «Весна народов»

Важнейшие открытия XIX века

- Электромагнитные волны (Дж. Максвелл)
- Периодический закон (Д.И. Менделеев)
- Рентгеновское излучение (В.К.Рентген)
- Радиоактивность (А. Беккерель)
- Теория эволюции (Ч.Дарвин)
- Микробиологическая природа инфекционных заболеваний (Р.Кох, Л.Пастер)
- Законы наследственности (Г. Мендель)
- Учение о высшей нервной деятельности (И. Павлов)
- Открытие планеты Нептун (И.И. Галле)

Важнейшие изобретения XIX века

- Железнодорожная сеть и метро
- Трансконтинентальные пароходные линии
- Средства коммуникации: телеграф, телефон, радио
- Фотография и кино
- Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура
- Транспорт с двигателем внутреннего сгорания
- Электротранспорт (троллейбус, трамвай)
- Электросети и лампы накаливания
- Информационные технологии: от арифмометра и «жаккардовской машины» до «аналитической машины» Чарльза Беббиджа
- Пастеризация
- Железобетон

ПОЗИТИВИЗМ

- **Позитивизм** (от лат. *positivus* — положительный) — философское учение, определяющее единственным источником истинного, действительного знания эмпирические исследования («Наука — сама себе философия»).
- **Ключевой тезис:** все подлинное (позитивное) знание — совокупный результат специальных наук.
- **Цель:** получение объективного знания.
- **Основоположник:** Огюст Конт («Дух позитивной философии», 1844)
- **Представители:** Г. Спенсер, Э.Мах, Дж.С.Милль, И. Тэн
- **Позитивизм — философская база реализма**

РЕАЛИЗМ

- **Реализм** - литературное направление, стремящееся к правдивому и всестороннему отображению действительности на основе типизации социальных явлений;
- **Основная проблема** – взаимоотношения человека и общества, влияние социально-исторических обстоятельств на формирование духовного мира и характера личности;
- **Теоретическая база:** Ипполит Тэн («История английской литературы», «Философия искусства»), Луи Эмиль Эдмон Дюранти, Шанфлёр;
- **Базовый жанр:** роман (социальный, индустриальный, роман воспитания, семейная хроника)
- **Периодизация:**
 - Критический реализм (30-40-е гг. XIX в.)
 - Зрелый реализм (50-70-е гг. XIX в.)

Предпосылки возникновения реализма

- **Дарвинизм:**

- классификация;
- эволюция;
- детерминация;

- **Позитивизм:**

- универсальные законы развития общества;
- тождество социальных и природных законов

Эстетические принципы реализма

- **Аналитический подход** – установка на анализ социальной действительности;
- **Миметический принцип** изображения – искусство как зеркало жизни;
- **Универсализм** – стремление к максимальному охвату действительности, к изображению всей социальной структуры общества;
- **Социальный детерминизм** как основа концепции личности: человек формируется социальной средой, к которой принадлежит;
- **Критицизм** – человек как жертва общества; конфликтность как сюжетно-композиционный способ формирования «художественной правды»;
- **Типизация** – усредненный герой, «маленький человек».
- **Наукообразность** – писатель как исследователь: социолог, психолог, историк, натуралист;
- **Историзм** – воплощенное в образах представление о закономерно, поступательно развивающейся действительности и о связи времен в их качественных различиях

Реализм vs романтизм

	Романтизм	Реализм
Герой	Исключительная личность	Типичный представитель своего класса
Ядро конфликта	Возвышенная страсть, гиперболизированное чувство	Рядовой обывательский порок: жадность, тщеславие
Природа	Дикий, экзотический ландшафт; отражает внутреннее состояние героя	Исторически и географически детерминированный фон
Изобразительная стратегия	Идеализация действительности; второй тип художественной условности	Натурализм; первый тип художественной условности

Реализм во французской литературе XIX века

- **Критический реализм** (конец 20-х – 40-е гг. XIX в.):
 - Стендаль;
 - Оноре де Бальзак;
 - Проспер Мериме
- **Зрелый реализм** (50 – 70-е гг. XIX в.):
 - Ги де Мопассан;
 - Гюстав Флобер

Стендаль (1783 - 1842)

- Настоящее имя – Мари-Анри Бейль;
- Участник наполеоновских войн;
- Искусствовед, критик, автор путеводителей
- «Синдром Стендаля»
- Основоположник художественного психологизма;
- Теоретические работы: «Расин и Шекспир», «Вальтер Скотт и принцесса Клевская», «О любви»;
- Программные произведения: «Красное и черное», «Пармская обитель»

Стендаль как теоретик реализма

- Образец для подражания – Шекспир: «он учит движению, изменчивости, непредсказуемой сложности мировосприятия»;
- Отказ от вальтер-скоттовского способа изображения («описания одежды героев, пейзажа, среди которого они находятся, черт их лица») в пользу психологического анализа («описывать страсти и различные чувства, волнующие их души»);
- Литература как производное от науки, объективное отражение действительности: «Роман — это зеркало, которое наводишь на большую дорогу. Оно отражает то небесную лазурь, то грязь дорожных луж. Почему же человека, который несет зеркало в своей дорожной котомке, вы обвиняете в безнравственности?»
- Бейлизм – программа накопления реального жизненного опыта, максимальной вовлеченности в события.

Концепция личности у Стендаля

- "Буду великим писателем. Для этого нужно досконально познать человека... Применить математику к человеческому сердцу».
- Формула духовности: aCL , где a = страсть, C = климат, L = законы;
- «Характером человека я называю его обычный способ отправляться на охоту за счастьем, или, выражаясь более ясно, но менее определенно, совокупность его моральных привычек»;
- «Я беру одного из людей, которых знал, и говорю себе: что бы он сделал, если бы у него было побольше ума?»
- Любовь и честолюбие как главные человеческие страсти
- Герой-эготист

«О любви», 1822

- Любовь-страсть
- Любовь-влечение
- Физическая любовь
- Любовь-тщеславие

«Огромное большинство мужчин, особенно во Франции, желают обладать и обладают женщинами, которые в моде, как красивыми лошадьми, как необходимым предметом роскоши молодого человека; более или менее польщенное, более или менее возбужденное, тщеславие рождает порывы восторга...»

**КРАСНОЕ
И ЧЕРНОЕ**

Жюльен Сорель

- «Чтобы извлечь выгоду из паровой машины, нужно быть человеком расчетливым, трудолюбивым, благоразумным и совершенно лишенным всяческих иллюзий. В этом коренное отличие эпохи, окончившейся в 1789 году, от эпохи, начавшейся в 1814 году».
- «Когда Бонапарт заставил говорить о себе, Франция трепетала в страхе перед иноплеменным нашествием; военная доблесть в то время была необходима, и она была в моде. А теперь священник в сорок лет получает жалованья сто тысяч франков, то есть, ровно в три раза больше, чем самые знаменитые генералы Наполеона. Вывод: надо стать попом».

«Красное и черное»

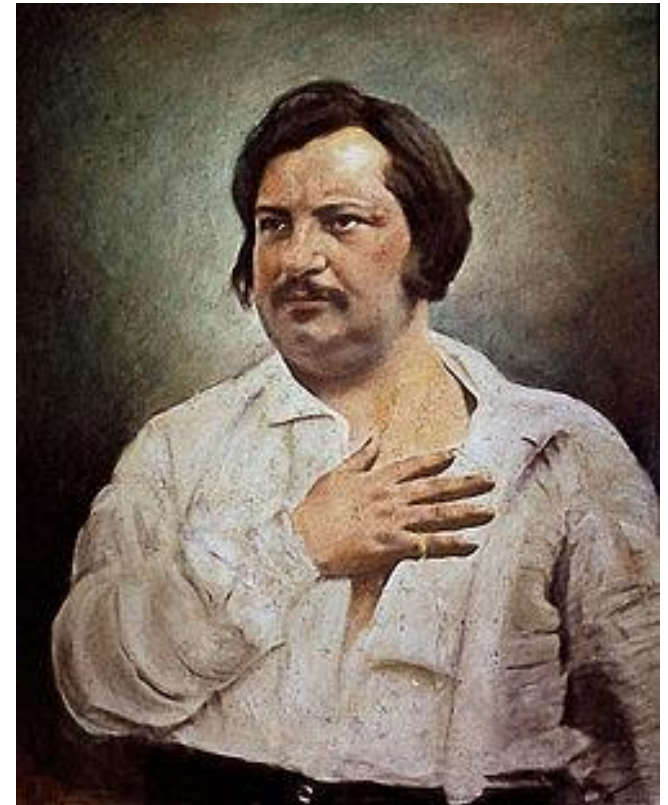
- **Поэтика заглавия:** столкновение двух эпох, игра случая, любовь и смерть, военная и духовная карьера
- **Мимесис:** сюжет основан на реальных событиях
- **Концепция личности:** характер героя детерминирован социальным контекстом; низкое происхождение как помеха на пути к самореализации;
- **Психологизм:** тщеславие и самоутверждение как поведенческие мотивы героев; жажда подражания (Наполеону – у Жюльена Сореля, Маргарите Наваррской – у Матильды де ла Моль); противопоставление любви-страсти (Жюльен и мадам де Реналь) и любви-тщеславия (Жюльен и Матильда)
- **Историзм:** борьба дворянства и буржуазии («третьего сословия»)
- **Идея:** «Цивилизация враждебна человеческой природе, она обрекает человека на борьбу с самим собой».

Эволюция стендалевского героя

Период	Характер	Доминантный модус
Конец 20-х – начало 30-х гг.	Романтический герой; рефлексия	Трагический пафос
Середина 30-х гг.	Дегероизация героя; рефлексия	Трагический пафос
Конец 30-х гг.	Ни героики, ни рефлексии	Сочувственная ирония
Начало 40-х гг.	Новый тип героя: циничный приспособленец (рефлексия есть, но сугубо практическая)	Едкая ирония; сатира; сарказм

Оноре де Бальзак

- «Все его произведения составляют единую книгу, полную жизни, яркую, глубокую, где движется и действует вся наша современная цивилизация, воплощенная в образах вполне реальных, но овеянных смятением и ужасом» (В.Гюго);
- «Этот гениальный человек, однажды посмотрев вокруг себя, обнаружил, что обладает необычайно острым зрением, способностью видеть современное ему общество сразу с лицевой стороны и с изнанки» (Э. Золя);
- «Он физиолог и анатом души; его ли вина, что души часто без души?» (И.С. Тургенев)

Эстетика Бальзака

- Программный текст – «Предисловие к «Божественной комедии» (1842)
- Выраженная установка на жизнеподобие: «Я – секретарь общества»;
- Художественная интерпретация действительности: «Правда жизни не может быть правдой искусства»; «Писатель обязан хранить в себе некое собирающее зеркало, где, следуя за его фантазией, отражается мир... Ибо дело не только в том, чтобы видеть, нужно еще и помнить, нужно еще выразить свои впечатления в известном выборе слов и украсить их всей прелестью поэтических ощущений»;
- «Литературное искусство состоит из двух совершенно отличных частей: наблюдение – выражение»
- Важность изображения предметного мира: «Я изображаю мужчин, женщин и вещи»

Концепция личности у Бальзака

- Жизнь человеческого общества аналогична жизни природы;
- Основной социальный двигатель жизни – страсть к накоплению;
- «...Человек ни добр, ни зол, он рождается с инстинктами и наклонностями; общество отнюдь не портит его, как полагал Руссо, а совершенствует, делает лучшим; но стремление к выгоде с своей стороны развивает его дурные склонности. Христианство, и особенно католичество, как я показал в "Сельском враче", представляя собою целостную систему подавления порочных стремлений человека, является величайшею основой социального порядка...»

«Человеческая комедия»

- Три цикла:
 - «Философские этюды» – основные принципы человеческой жизни + эстетическая и нравственная программа автора («Шагреновая кожа», «Неведомый шедевр»)
 - «Этюды нравов» – сцены частной и общественной жизни: сельской, городской, военной, политической и пр. («Гобсек», «Отец Горио», «Блеск и нищета куртизанок», «Евгения Гранде»)
 - «Аналитические этюды» – трактаты о социальной и биологической природе человека («Физиология брака»);
- Два типа прочтения:
 - автономное прочтение;
 - целостное прочтение: мир «Человеческой комедии» как макрокосм, сквозные мотивы, эволюция характеров

Почему «комедия»?

- Комедия - «подражание худшим людям, но не во всей их порочности, а в смешном виде» (Аристотель)
- Комедия – «всякое поэтическое произведение среднего стиля с устрашающим началом и благополучным концом, написанное на народном языке» (Данте)
- «Божественная комедия» Данте – энциклопедия средневековой жизни;
«Человеческая комедия» Бальзака – энциклопедия человеческих типов XIX в.

Основные человеческие типы*

- Буржуазный делец (стержень характера – страсть к стяжательству и власти): Гобсек, Феликс Гранде
- Жертва (стержень характера – гипертрофированное и извращенное чувство): Евгения Гранде, отец Горио
- Деятельный приспособленец (стержень характера – тщеславие): Эжен Растиньяк, Вотрен, Люсьен Шардон

*Тип – характер, подчиненный объективным закономерностям

A man wearing a black top hat and a dark coat with a light-colored scarf is looking out of a window. The window has a grid pattern and is set in a dark frame. The scene is dimly lit, suggesting an indoor setting with a view of the outdoors.

«Отец Горио»

«Отец Горио»

- Установка на жизнеподобие: эпиграф из Шекспира «Все правда», точная историческая и географическая привязка
- Пансион мамыши Воке как «дно» и микромодель социума
- Полифония: несколько независимых сюжетных линий
- Вотрен и Растиньяк – модификации «нового человека»
- Магистральная тема – власть денег в современном обществе

Образ отца Горио

- По классификации Бальзака – тип жертвы
- Стержень характера – гипертрофированное и превратно реализованное отцовское чувство: «Я продал Отца, и Сына, и Святого Духа, чтобы мои дочери не уронили ни слезинки»
- Проблема: человеческая неблагодарность, продажность чувств («Я покупал любовь»), ЭГОИЗМ
- Аллюзивный код: «Король Лир» Шекспира

Гюстав Флобер

- *«Пусть Империя шагает вперед, а мы закроем дверь, поднимемся на самый верх нашей башни из слоновой кости, на самую последнюю ступеньку, поближе к небу. Там порой холодно, не правда ли? Но не беда! Зато звёзды светят ярче, и не слышишь дураков»*

Флобер о буржуа

- «Буржуа - это животное, которое ничего не понимает в человеческой душе»;
- «Аксиома: ненависть к буржуа - начало добродетели»;
- «Я подразумеваю под словом «буржуа» как буржуа в блузе, так и буржуа в сюртуке»;
- «Морализируйте, издавайте законы, составляйте планы! Попробуйте-ка исправить дикого зверя!»
- «Ход политических событий подтвердил мои старые идеи о двуногом животном без перьев, которое кажется мне одновременно индюком и коршуном».
- «Искать лучшую из религий или лучшее из правительств представляется мне глупейшим безрассудством. Лучшее для меня - то, которое агонизирует: значит, оно скоро уступит место другому».

Эстетическая программа Флобера

- «Материал для искусства содержится во всем и везде. Нет запретных или непоэтических тем»
- «Изображая мир, следует все более и более приближаться к науке. Наука же предполагает, с одной стороны, беспристрастность изображения, а с другой – глубину исследования и широту».
- «Писатель должен быть созвучен всему и всем, если он хочет понимать и описывать. Литература, как и наука, должна стать не дидактической, а наглядной».
- Критика романтизма: «Романы, в которых только и было, что любовь, любовники, любовницы, преследуемые дамы, падающие без чувств в уединенных беседках, почтальоны, которых убивают на всех станциях, лошади, которых загоняют на каждой странице, темные леса, сердечное смятение, клятвы, рыдания, слезы и поцелуи, челноки при лунном свете, соловьи в рощах, кавалеры, храбрые, как львы, и кроткие, как ягнята, добродетельные сверх всякой возможности, всегда красиво одетые и плачущие, как урны»

Объективный метод Флобера

- «Один из моих принципов: не вкладывать в произведение своего «я». Художник в своем творчестве должен, подобно богу в природе, быть невидимым и всемогущим; его надо всюду чувствовать, но не видеть»;
- Отказ от таких приемов реализма, как портретная характеристика, контраст, гиперболизация;
- Персонаж как сложный сплав положительных и отрицательных черт;
- Характеризация героя через его поступки;
- Несобственно прямая речь;
- Художественная деталь как важный элемент психологического анализа личности;
- «Какова бы ни была вещь, о которой вы заговорили, имеется только одно существительное, чтобы ее назвать, только один глагол, чтобы обозначить ее действие, и только одно прилагательное, чтобы ее определить. И нужно искать до тех пор, пока не будут найдены это существительное, этот глагол и это прилагательное, и никогда не следует удовлетворяться приблизительным, никогда не следует прибегать к подделкам, даже удачным, к языковым фокусам, чтобы избежать трудности».

«Мадам Бовари»

«Мадам Бовари»:

замысел и композиция

- В основе – реальные события
- Подзаголовок «Провинциальные нравы»: провинциальность как ограниченность мышления
- Трехчастная структура, преобладание описательной части над событийной с целью точнейшего отображения причинно-следственных связей
- Задачи: слить в едином гармоническом целом лирическое и сатирическое начало; построить пропорциональное и правильно расчлененное повествование, подчинив статические его элементы непрерывной динамике действия.
- «Я пишу серым по серому»

Образ Эммы Бовари

- «Мадам Бовари – это я»
- Типичность: «Наверное, моя бедная Бовари в это самое мгновение страдает и плачет в двадцати французских селениях одновременно»
- Синкретизм: слияние лиричности и вульгарности
- Объективность: неоднозначность образа, отказ от моральной оценки
- «Взаимоотношения между мужем и женой Бовари можно было бы принять всерьез, а они задуманы как гротеск... Я хочу, чтобы моя третья часть, полная смехотворных вещей, вызывала слезы... Ирония несколько не снижает патетизма, напротив, она усиливает его».

Ги де Мопассан

- «Великий живописец человеческого безобразия» (А. Франс)
- «Мы живем в буржуазном обществе. Оно ужасающе посредственно и трусливо. Никогда еще, может быть, взгляды не были столь ограничены и менее гуманны»;
- «Читая его, смеялись или плакали, но всегда размышляли» (Э. Золя).

Эстетическая программа Мопассана

- «Литература – не банальная фотография жизни, а ее воспроизведение, более полное, более захватывающее, более убедительное, чем сама действительность»;
- Принцип «чистого психологизма»;
- «Произведение должно строиться при помощи таких искусных и незаметных приемов и с такой внешней простотой, чтобы невозможно было увидеть и указать, в чем заключаются замысел и намерения автора»
- Принцип ангажированности художника;
- «Из всего многообразия жизни художник возьмет только необходимые ему характерные детали и отбросит все остальное, все побочное, причем будет следовать обычной логике событий, а не копировать рабски их хаотическое чередование».

Новеллистическая реформа Мопассана

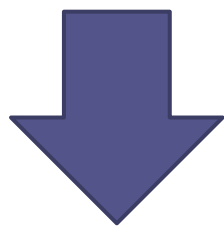
- «Контраст между обыденностью причин и исключительностью следствий»;
- Пуант состоит в моменте узнавания, который представляет в новом свете обыденную и, как правило, унылую жизнь обывателей;
- Базовые структуры:
 - рассказ с неожиданной концовкой в последнем абзаце, заставляющей заново переосмыслить весь сюжет («Ожерелье»);
 - рассказ ретроспективной композиции, где развязка предварена уже в самом начале («Волк»);
 - рассказ контраста, построенный на контрапункте нескольких смысловых линий («Драгоценности»).

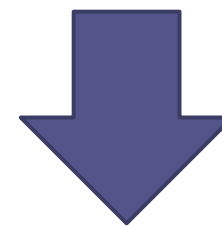
**«ПЫШКА
а»**

Динамика развития реализма

	Критический реализм	Зрелый реализм
Герой	«Человек-страсть»	«Маленький человек»
Автор	«Всезнающий повествователь»	«Невидимка»
Стиль	Индивидуализированный	Объективное письмо
Модус	Сдержанный оптимизм	Глубокий пессимизм

Неоромантизм

Натурализм

НАТУРАЛИЗМ

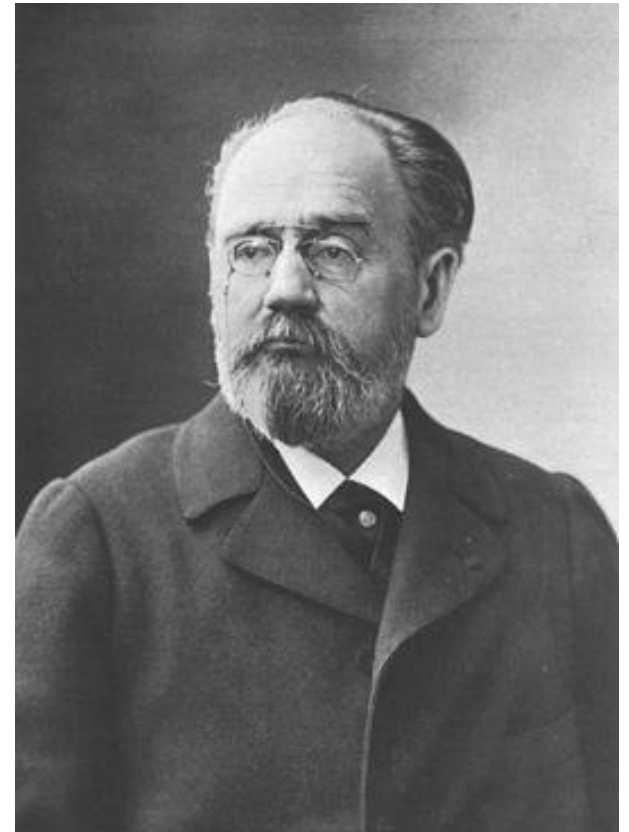
- Развитие тенденций зрелого реализма: объективного изображения действительности, установки на жизнеподобие, «невидимости» автора
- Предпосылки возникновения: дальнейшее развитие естественных наук; открытие законов наследственности; дарвинизм и «социальный дарвинизм»
- Базовый жанр: «роман-документ»
- Основные представители: Эмиль Золя, Герхарт Гауптманн, Альфонс Доде, Гюисманс (меданская группа)

Реализм vs натурализм

	Реализм	Натурализм
Характер	Определяется социальной средой	Определяется наследственностью
Действительность	Художественно переосмысливается	Бесстрастно протоколируется
Катализатор конфликта	Социальные противоречия	Инстинкт, «кровь и нервы»
Предмет изображения	Типичное	Индивидуальное

Эмиль Золя

- «Если в моих сочинениях много грязи, так это потому, что её в жизни столько же»;
- «Человек создал Бога, чтобы Бог спас человека».
- «Никогда ещё люди не относились друг к другу с таким ожесточением, никогда ещё не были в такой степени ослеплены, как в наше время, когда они стали воображать, что знают всё».

Золя как теоретик натурализма

- Программные работы: «Экспериментальный роман» (1880), «Романисты-натуралисты» (1881), «Натурализм в театре» (1881);
- Теоретическая база: метод Бернара («наблюдение и опыт»);
- «Великая поэзия нашего века — это наука с удивительным расцветом своих открытий, своим завоеванием материи, окрыляющая человека, чтоб удесятерить его деятельность»;
- «Писатель является одновременно исследователем и экспериментатором»;
- «Произведение искусства — это уголок мироздания, увиденный сквозь призму определённого темперамента»

A woman with dark hair, wearing a dark blue or black sweater with a light-colored patterned collar, is shown from the chest up. She is looking off to the right with a thoughtful expression, her right hand resting on her chin. The background is dark and out of focus, suggesting an indoor setting with some light sources.

«ТЕРЕЗА РАКЕН»

«Тереза Ракен»

- «Физиологический роман», построенный на реальных событиях
- «В „Терезе Ракен“ я поставил перед собой задачу изучить не характеры, а темпераменты. В этом весь смысл книги. Я остановился на индивидуумах, которые всецело подвластны своим нервам и голосу крови, лишены способности свободно проявлять свою волю и каждый поступок которых обусловлен роковой властью их плоти...»
- Персонажи лишены представления о нравственности и руководствуются только инстинктом
- Сочетание натурализма и романтической символики

«Ругон-Маккары»

- Подзаголовок: «Естественная и социальная история одной семьи во время Второй империи»
- Жанр: роман-эпопея; семейная хроника
- Цель: «изучить физиологического человека и исследовать современное общество»
- Время создания: 25 лет
- Коллективный герой: семья как первоначальная ячейка буржуазного общества и арена действия биологического закона

«Ругон-Маккары»: ПОЭТИКА И КОМПОЗИЦИЯ

- Двадцать романов;
- Время действия – от переворота 1851 года до Седанской катастрофы 1870 г.;
- Сквозные темы: вознесение Ругонов и деградация Маккаров; наследственные пороки – безумие и пьянство;
- 32 героя, более 2000 персонажей;
- Новые типы героев: крупный капиталист-хищник; политический авантюрист