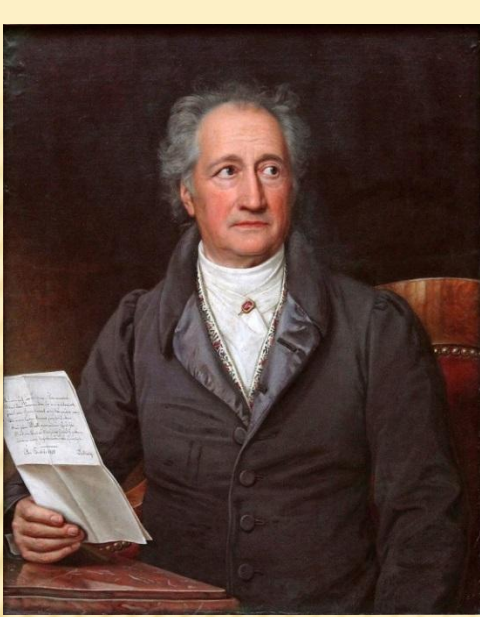

НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА

XVIII века

Йозеф Карл Штилер.

Портрет Гете. 1828

Музей Гете.

Франкфурт-на-Майне.

Иоганн Вольфганг ГЁТЕ (1749-1832)

Крупнейший немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель, философ и естествоиспытатель, один из величайших писателей мира.

Получил блестящее образование: несколько языков, естественные науки, игра на фортепиано и виолончели, рисование, теология, фехтование и др.

Главный идеолог течения «Буря и натиск».

Создал вместе с Шиллером, Гердером и др. **Веймарский классицизм.**

Веймарский классицизм - новая эстетическая программа, утверждение положительных, гуманистических идеалов красоты и гармонии.

Крупнейшее достижение веймарского классицизма – **«Фауст» Гёте.**

Романы Гёте о **Вильгельме Мейстере** заложили основы **воспитательного романа** эпохи Просвещения.

Гёте писал в разных жанрах: поэзия, драма, эпос, автобиография, письма и др.

Наследие Гёте хранится и изучается в **Архиве Гёте и Шиллера в Веймаре.**

Иоганн Петер Эккерман (1792-1854)

Немецкий литератор, поэт, секретарь Гёте.

«Разговоры с Гёте в последние годы его жизни, 1823-1832»

Франкфурт-на-Майне.
Памятник Гёте.

Германия времени Гёте:

«...одна отвратительная гниющая и разлагающаяся масса...
Крестьяне, ремесленники и предприниматели страдали
вдвойне - от паразитического правительства и плохого
состояния дел... Все было скверно, и во всей стране
господствовало общее недовольство.

Ни образования, ни средств воздействия на сознание масс, ни
свободы печати, ни общественного мнения, не было даже
сколько-нибудь значительной торговли с другими странами
- ничего кроме подлости и себялюбия...

Все прогнило, расшаталось, готово было рухнуть, и нельзя
было даже надеяться на благотворную перемену, потому что
нация не имела в себе силы даже для того, чтобы убрать
разлагающийся труп отживших учреждений...

Гете в своих произведениях двояко относится к немецкому
обществу своего времени ...

То он восстает против него, как Прометей и Фауст, осыпает
его горькими насмешками Мефистофеля.

То он, напротив, сближается с ним, *приноравливается*
к нему... защищает его от напора на него
исторического движения» (Ф.Энгельс).

**Гете велик своей способностью одерживать победу над
окружавшим его немецким убожеством, умением
возвышаться над своей средой и постоянно бороться за
лучшую жизнь и лучшие идеалы:**

*Человеком был я в мире,
Это значит - был борцом!*

Роман «**Страдания молодого Вертера**» (1774).

Самое совершенное создание Гёте периода «Бури и натиска», принес Гете мировую славу.

Роман в письмах.

1 часть - письма главного героя.

Он обращается к своему другу Вильгельму и рассказывает о своих чувствах к Шарlotte.

2 часть - дополнения к этим письмам и текст «От издателя к читателю».

Именно в этой части становится известно о гибели Вертера.

Конфликт между человеком и миром, принявший форму любовной истории.

Вертер - один из первых романтиков.

Роман имеет автобиографический характер:

-платоническая любовь Гете к Шарlotte Буфф;

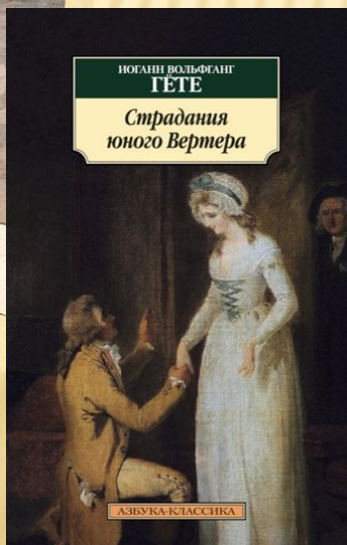
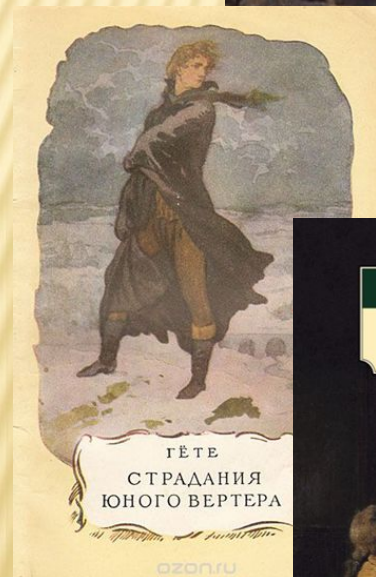
-смерть его друга Карла, страдавшего от любви к замужней женщине;

-Лотта – знакомая Гёте Максимилиана фон Ларош.

Синдром/эффект Вертера – распространение самоубийств после освещения какого-либо самоубийства в СМИ.

В 1975 г. описан американским социологом Дэвидом

Филлипсом с использованием в названии имени героя Гете.

...я погибший человек, я не в силах более терпеть! Сегодня я сидел у нее... я сидел, а она играла на фортепьяно разные мелодии, и в игре ее была вся глубина чувства. Вся, вся! Как это передать? Сестренка ее наряжала куклу на моем колене. У меня в глазах стояли слезы. Я нагнулся и увидел ее обручальное кольцо. Слезы брызнули из глаз моих. И сразу же она перешла на ту знакомую, старую мелодию, полную неземной нежности, а в душу мне пахло покоем, и вспомнилось прошедшее, те дни, когда я впервые слышал эту песню, а дальше началась мрачная полоса тоски, разбитых надежд, и потом... Я вскочил и зашагал по комнате. Я задыхался от нахлынувших чувств. "Ради бога! - вскричал я, в бурном порыве бросаясь к ней. - Ради бога, перестаньте!" Она остановилась и пристально посмотрела на меня. "Вертер! сказала она с улыбкой, проникшей мне в душу. - Вертер, вы очень больны; даже самые любимые блюда противны вам. Уходите! И, прошу вас, успокойтесь!"

...Когда врач явился к несчастному, он застал его на полу в безнадежном состоянии, пульс еще бился, но все тело было парализовано. Он прострелил себе голову над правым глазом, мозг брызнул наружу. Судя по тому, что на спинке кресла была кровь, стрелял он, сидя за столом, а потом соскользнул на пол и бился в судорогах возле кресла. Он лежал, обессиленный, на спине, головой к окну, одетый, в сапогах, в синем фраке и желтом жилете. Весь дом, вся улица, весь город были в волнении. Пришел Альберт. Вертера уже положили на кровать и перевязали ему голову. Лицо у него было как у мертвого, он не шевелился. В легких еще раздавался ужасный хрип, то слабея, то усиливаясь; конец был близок. Бутылка вина была едва почата, на столе лежала раскрытой "Эмилия Галотти". Не берусь описать потрясение Альберта и горе Лотты. Старик амтман примчался верхом, едва получив известие, и с горькими слезами целовал умирающего. Вслед за ним пришли старшие его сыновья; в сильнейшей скорби упали они на колени возле постели, а самый старший, любимец Вертера, прильнул к его губам и не отрывался, пока он не испустил дух; тогда мальчика пришлось оттащить силой. Скончался Вертер в двенадцать часов дня... Вертера похоронили около одиннадцати часов ночи на том месте, которое он сам для себя выбрал. Старик с сыновьями шли за гробом, Альберт идти не мог - жизнь Лотты была в опасности. Гроб несли мастеровые. Никто из духовенства не сопровождал его.

Кто скачет, кто мчится под холодной мглой?

Ездок запоздалый, с ним сын молодой.

К отцу, весь издрогнув, малютка приник;

Обняв, его держит и греет старик.

«Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?»

«Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:

Он в тёмной короне, с густой бородой». —

«О нет, то белеет туман над водой».

«Дитя, оглянися; младенец, ко мне;

Весёлого много в моей стороне:

Цветы бирюзовы, жемчужны струи;

Из золота слиты чертоги мои».

«Родимый, лесной царь со мной говорит:

Он золото, перлы и радость сулит». —

«О нет, мой младенец, ослушался ты:

То ветер, проснувшись, колыхнул листы».

«Ко мне, мой младенец; в дуброве моей

Узнаешь прекрасных моих дочерей:

При месяце будут играть и летать,

Играя, летая, тебя усыплять».

«Родимый, лесной царь созвал дочерей:

Мне, вижу, кивают из тёмных ветвей». —

«О нет, всё спокойно в ночной глубине:

То вётлы седые стоят в стороне».

«Дитя, я пленился твоей красотой:

Неволей иль волей, а будешь ты мой». —

«Родимый, лесной царь нас хочет догнать;

Уж вот он: мне душно, мне тяжело дышать».

Ездок оробелый не скачет, летит;

Младенец тоскует, младенец кричит;

Ездок погоняет, ездок доскакал...

В руках его мёртвый младенец лежал.

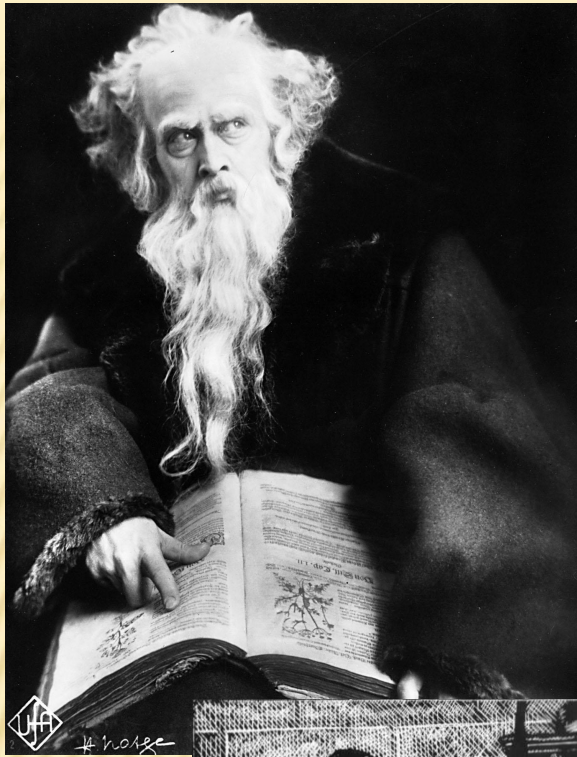
Баллада «Лесной царь»

Написана по материалам норвежского фольклора.

Перевод В. А. Жуковского.

Романс Ф.Шуберта.

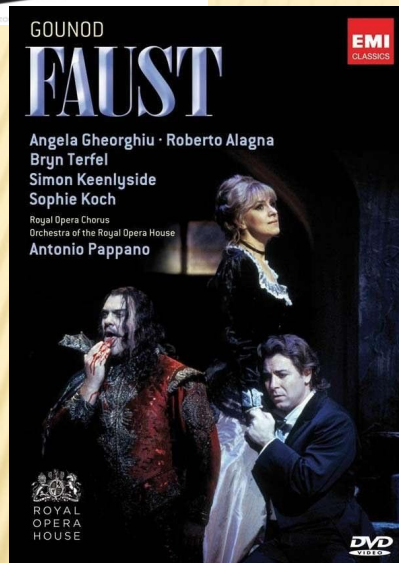
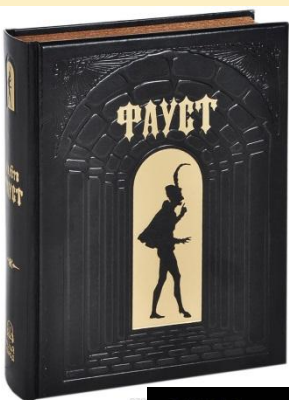

Легенда о докторе Фаусте Фауст – лицо историческое.

Он жил в первой половине XVI в., рекламировал себя как искусного врача, мага и хироманта, но больше был известен как шарлатан, который ловко пользуется суеверием народа. Жизнь Фауста стала обрастать небылицами.

Ему начали приписывать свершение «чудес», широко известных в средневековье.

В результате возникла легенда о Фаусте, который якобы ради удовлетворения своей любознательности и земных влечений **продал душу дьяволу.**

Фауст

Главный труд Гёте, вершина немецкой поэзии, великое произведение просветительского гуманизма.

Содержит наиболее известный вариант легенды о докторе Фаусте.

Гёте работал над замыслом о Фаусте на протяжении 60 лет.

Философская драма для чтения в стихах.

Философская притча о Человеке, наделенном пытливым и деятельным разумом.

Структура:

Посвящение.

Театральное вступление.

Пролог на небе.

1 часть. История договора. Маргарита. Убийство Валентина. Вальпургиева ночь.

2 часть. Античность. Прекрасная Елена. Средневековье. Строительство плотины. «Остановись, мгновенье!».

Наиболее известные цитаты:

«В начале было дело».

«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой».

«Часть силы той, что без числа
Творит добро, всему желая зла»

«Суха, мой друг, теория везде,

Но древо жизни пышно зеленеет».

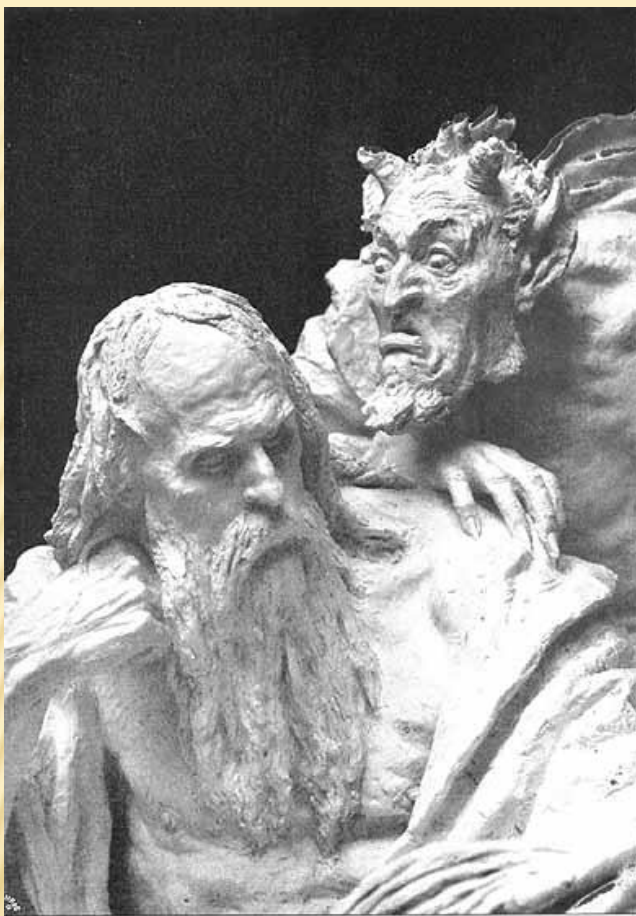

Пер. Б.Л.Пастернака

Вы снова здесь, изменчивые тени,
Меня тревожившие с давних пор...
Найдется ль наконец вам воплощенье,
Или остыл мой молодой задор?
Но вы, как дым, надвинулись, виденья,
Туманом мне застлавши кругозор.
Ловлю дыханье ваше грудью всею
И возле вас душою молодею.
Вы воскресили прошлого картины,
Былые дни, былые вечера
Вдали всплывает сказкою старинной
Любви и дружбы первая пора.
Пронизанный до самой сердцевины
Тоской тех лет и жаждою добра,
Я всех, кто жил в тот полдень лучезарный
Опять припоминаю благодарно.
Им, не услышать следующих песен,
Кому я предыдущие читал.
Распался круг, который был так тесен,
Шум первых одобрений отзвучал.
Непосвященных голос легковесен,
И, признаюсь, мне страшно их похвал,
А прежние ценители и судьи
Рассеялись, кто где, среди безлюдья.
И я прикован силой небывалой
К тем образам, нахлынувшем извне.
Эоловою арфой прорыдало
Начало строф, родившихся вчерне.
Я в трепете, томленье миновало,
Я слезы лью, и тает лед во мне.
Насущное отходит вдаль, а давность,
Приблизившись, приобретает явность.

Пер. Н.Холодковского

Вы вновь со мной, туманные виденья ,
Мне в юности мелькнувшие давно...
Вас удержу ль во власти вдохновенья?
Былым ли снам явиться вновь дано?
Из сумрака, из тьмы полузабвенья
Восстали вы... О, будь, что суждено!
Как в юности, ваш вид мне грудь волнует,
И дух мой снова чары ваши чувствует.
Вы принесли с собой воспоминанье
Весёлых дней и милых теней рой;
Воскресло вновь забытое сказанье
Любви и дружбы первой предо мной;
Всё вспомнилось: и прежнее страданье,
И жизни бег запутанной чредой,
И образы друзей, из жизни юной
Исторгнутых, обманутых фортуной.
Кому я пел когда-то, вдохновенный,
Тем песнь моя - увы! - уж не слышна...
Кружок друзей рассеян по вселенной,
Их отклик смолк, прошли те времена.
Я чужд толпе со скорбью, мне священной,
Мне самая хвала её страшна,
А те, кому моя звучала лира,
Кто жив ещё, - рассеяны среди мира.
И вот воскресло давнее стремленье
Туда, в мир духов, строгий и немой,
И робкое родится песнопенье,
Стеня, дрожа эоловою струной;
В суровом сердце трепет и смиренье,
В очах слеза сменяется слезой;
Всё, чем владею, вдаль куда-то скрылось;
Всё, что прошло, - воскресло, оживилось!..

Gustav Eberlein

Faust und Mephisto vom Goethe-Denkmal in Rom
Faust e Mefistofele del Monumento di Goethe a Roma

Густав Эберлей.

Памятник Гете в Риме
(фрагмент). 1904.

«Фауст» (по работе Ник.Ник.Вильмонта, 1901-1986)

«Фауст» занимает особое место в творчестве Гёте.

«Фауст» начат в 1772 г. и закончен за год до смерти (1831).

«Фауст» - идейный итог, вершинное выражение универсального мышления Гёте.

Смелость замысла: предметом изображения служил не один какой-либо жизненный конфликт, а последовательная, неизбежная цепь глубоких конфликтов на протяжении единого жизненного пути – **«чередa всё более высоких и чистых видов деятельности героя»** (Гёте).

Смысл мировой истории открывался Гёте из всего прошлого и настоящего, что помогало ему **усматривать историческую цель, единственно достойную человечества.**

«Фауст» не столько драма о прошлой, сколько о грядущей человеческой истории.

«Фауст» - глубоко национальная драма.

Национален душевный конфликт героя, восставшего против прозябания в гнусной немецкой действительности во имя свободы действия и мысли.

В «Фаусте» речь идет не только о Германии, но и обо всем человечестве, призванном преобразить мир совместным свободным и разумным трудом.

Главный герой - человек пытливой мысли, высоко ценит подлинное знание, любит жизнь со всеми ее греховными радостями и соблазнами.

Тема «Фауста» - драма об истории человечества, о цели человеческой истории.

Тема раздвоенности Фауста проходит через всю Драмму.

Фауст хочет постигнуть *вселенной внутреннюю связь* и вместе с тем предаться неутомимой практической деятельности.

В этой **одновременной тяге Фауста к созерцанию и к деятельности** отражается традиционный для немецкой философии разрыв между теорией и практикой.

Переводя библейское выражение *В начале было Слово* как ***В начале было дело***, Фауст подчеркивает не только материальный характер мира, но и собственную решимость действовать.

Мефистофель аттестует себя как

*Часть силы той, что без числа
Творит добро, всему желая зла...*

Он кощунствует: под *добром* он понимает свой беспощадный нигилизм:

*Я дух, всегда привыкший отрицать...
Нет в мире вещи, стоящей пощады.*

Творенье не годится никуда.

Но Мефистофель не предполагает, что разрушая иллюзии Фауста, он помогает ему в неутомимых поисках истины (творит добро).

Странствие Фауста в сопровождении Мефистофеля начинается с веселой чертовщины в сценах «**Погреб Ауэрбаха в Лейпциге**» и «**Кухня ведьмы**», где колдовской напиток возвращает Фаусту его былую молодость.

Центром дальнейшего драматического действия первой части Фауста становится так называемая **трагедия Маргариты**.

Маргарита (уменьшительное - Гретхен) - первое искушение на пути Фауста, первый соблазн возвеличить отдельный *прекрасный миг*.

Вся глубина трагедии Гретхен, ее горе и ужас в том, что мир ее осудил, бросил в тюрьму и приговорил к казни за зло, которое не только не предотвратил ее возлюбленный, но на которое он-то и имел жестокость толкнуть ее.

Неотразимое обаяние Гретхен, поразившее Фауста, в том, что **она не терзается сомнениями**.

Фауст не принимает мира Маргариты, но и не отказывается от наслаждения этим миром. **В этом его вина**.

Но Фауст сам переживает трагедию, ибо приносит в жертву своим беспокойным поискам то, что ему всего дороже: свою любовь к Маргарите.

В Маргарите воплощена патриархально-идиллическая гармония человеческой личности, гармонию, которую, по убеждению Фауста, не надо искать, к которой стоит лишь «возвратиться».

Голос свыше «Спасена!» - не только нравственное оправдание Маргариты, но и предвестник оптимистического разрешения трагедии.

Сделать из Фауста беззаботного «ценителя красоток» и отвлечь от поисков высоких идеалов Мефистофелю не удалось.

Вторая часть «Фауста».

Пять больших актов, связанных между собой сюжетным единством и **единством драматической идеи и волевого устремления героя.**

Это вся мировая история, вся история научной, философской и поэтической мысли: Троя, Еврипид, Байрон, Фалес, Александр Гумбольдт и др. **Это путь Фауста и путь всего человечества.**

В «**Вальпургиевой ночи**» разворачивается картина грандиозной работы всевозможных сил - водных и почвенных, флоры и фауны, отважных порывов человеческого разума - над созданием совершеннейшей из женщин - Елены.

На сцене толпятся **низшие стихийные силы** греческой мифологии, чудовищные порождения природы, ее первые мощные, но грубые создания - колоссальные муравьи, грифы, сфинксы, сирены; все это истребляет друг друга, живет в непрестанной вражде.

Над темным кишением стихийных сил возвышаются не менее грубые порождения: **полубоги, нимфы, кентавры.** Но и они еще бесконечно далеки от искомого совершенства.

И вот предутренние сумерки мира прорезает **человеческая мысль** – античная философия – и занимается день благородной эллинской культуры. Все возвещает появление *Прекраснейшей (Елены)*.

Философский смысл:

Можно укрыться от времени, наслаждаясь однажды созданной красотой, но такое пребывание в эстетическом может быть только пассивным, созерцательным. **Художник, сам творящий искусство, всегда борец.** Не мог пребывать в замкнутой эстетической сфере и неспособный к бездействию созерцанию активный дух Фауста.

М. Антокольский.

Мефистофель

Ф.И. Шаляпин в роли
Мефистофеля (опера Ш. Гуно
«Фауст»)

Образ Мефистофеля.

Мефистофель усердно помогает Фаусту.

Он выполняет грандиозную
«отрицательную» работу по разрушению
здания феодализма и устанавливает
бесчеловечную «власть денег».

Фауст не сочувствует жестоким делам:

Не в славе суть.

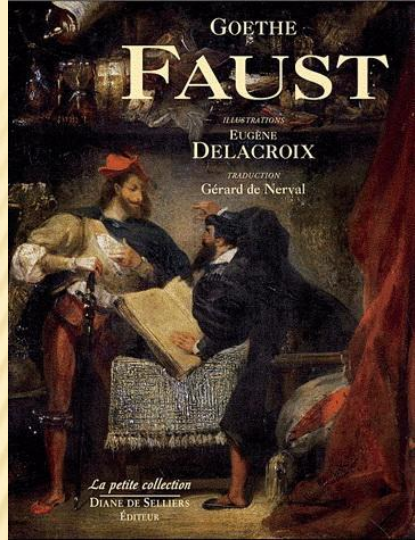
*Мои желанья - Власть, собственность,
преобладанье.*

Мое стремленье - дело, труд.

**Фауст считает, что он подошел к конечной
цели своих упорных поисков только тогда,
когда потерял зрение,
и ему открылось будущее свободного
человечества.**

Он видит перед собою не разрушение, а
грядущее созидание, к которому он думает
теперь приступить:

***Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идёт на бой!***

В предсмертном монологе Фауст произносит роковое слово:
*...Народ свободный на земле свободной
Увидеть я б хотел...*

*Тогда бы мог воскликнуть я: "Мгновенье!
О, как прекрасно ты, повремени!"*

Мефистофель вправе считать это отказом от дальнейшего стремления к бесконечной цели и вправе прервать жизнь Фауста согласно их старинному договору.

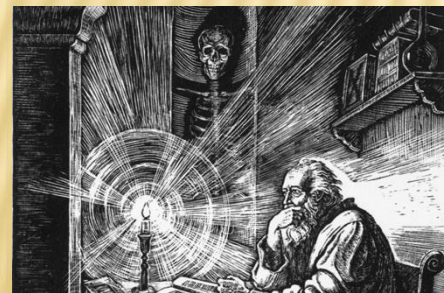
Но по сути Фауст не побежден, так как его упоение мигом не куплено ценою отказа от бесконечного совершенствования человечества и человека.

Настоящее и будущее сливаются в высшем единстве, а «две души» Фауста, созерцательная и действенная, воссоединяются. **Тяга к отрицанию, которую Фауст разделял с Мефистофелем, обретает наконец необходимый противовес в положительном общественном идеале.**

Вот почему Фауст все же удостоивается того апофеоза, которым Гете заканчивает свою трагедию.

Слепота Фауста мотивирована реалистически: то, что открывается незрячим глазам Фауста, - это не настоящее, это - будущее.

Мефистофель, делавший ставку на конечность жизни Фауста, оказывается побежденным, потому что Фаусту удается жить жизнью всего грядущего человечества.

Роман «Годы учения Вильгельма Мейстера»

Роман воспитания.

Главный герой талантливый юноша, мечтающий о жизни артистической богемы.

Но разочарование в любви (измена возлюбленной) побуждает его заняться «ученичеством» в сфере коммерции.

Наука жизни (встреча с разбойниками, забота о девочке-«дикарке» Миньоне, покровительство благородной дамы и др.) убеждают Вильгельма Мейстера, что **жизнь богаче и сложнее искусства.**

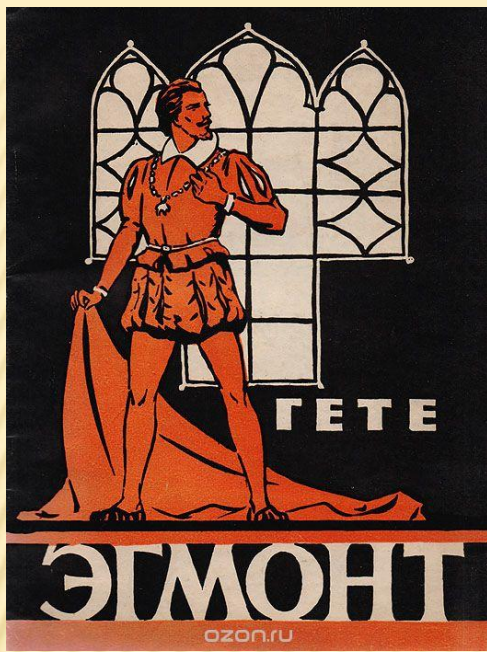
Наиболее привлекательным оказался образ **Миньоны.**

Миньона - бродячая девочка-циркачка, замкнутая, «дикая», безнадежно влюбленная в героя.

В романе приводятся ее **песни**, которые стали самостоятельными лирическими произведениями, вдохновили многих музыкантов (Бетховен, Лист, Шуман, Шуберт, Чайковский).

Образ Миньоны, как образ чистой и кроткой влюбленной, часто встречается в литературе (Набоков, Ахматова, Ремарк и др.).

Драма «Эгмонт» (1788)

Написана в системе эстетических принципов «Бури и натиска».

Сюжет – из истории Нидерландов XVI в.

Эгмонт – историческое лицо, испанский полководец, союзник короля и католической церкви в борьбе с протестантами.

Свободолюбивый и независимый Эгмонт был обманом арестован и казнен.

Именно казнь Эгмонта спровоцировала начало Нидерландской революции.

Гете сделал Эгмонта много моложе и ввел образ возлюбленной Эгмонта - девушки Клерхен.

По требованию Гете **финальный монолог Эгмонта должен был сопровождаться музыкой.**

Написать музыку к премьере заказали **Бетховену** (Увертюра «Эгмонт»).

Карл Штилер.

Портрет Бетховена. 1820.

Рейнгольд Бегас.
Памятник Шиллеру.
Берлин. 1871.

Фридрих ШИЛЛЕР (1759-1805)

Великий немецкий поэт и драматург, выдающийся представитель немецкого Просвещения, философ, теоретик искусства, профессор истории, военный врач, представитель течения «**Буря и натиск**», один из первых романтиков в мировой литературе, ближайший друг и соратник Гете, вместе с ним представляющий **Веймарский классицизм**.

Называет театр каналом, по которому струится свет истины:
«Тысячи пороков, оставшихся безнаказанными, карает театр, тысячи добродетелей, о которых умалчивает правосудие, прославляется сценой».

Наиболее известные произведения:

Разбойники 1782

Мария Стюарт, 1800

Орлеанская дева, 1801

Вильгельм Телль, 1804

Коварство и любовь, 1805

Одно из самых известных произведений –

Ода «К радости»:

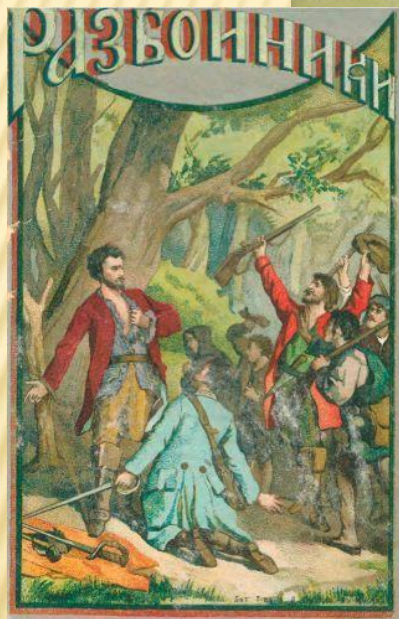
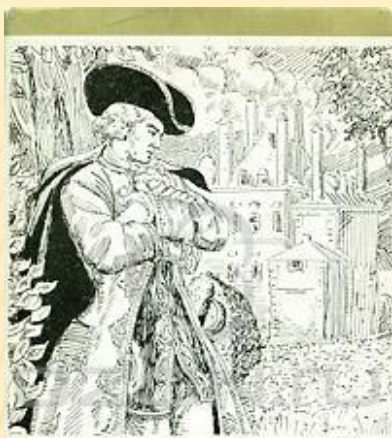
...Обнимитесь, миллионы!

Слейтесь в радости одной!

(Пер. И. Миримского)

Бетховен использовал текст оды в финале своей 9-ой симфонии.

1972 - **Гимн Совета Европы** и Европейского союза, один из символов Европы (исполняется без слов в инструментальной аранжировке Герберта фон Караяна).

к ШИЛЛЕР
**РАЗБОЙНИКИ
КОВАРСТВО
И ЛЮБОВЬ**

«Разбойники», 1781;

«Коварство и любовь», 1783

Новый шаг в развитии идейно-образной системы «Бури и натиска».

В них острее выражен социальный и политический смысл бунтарства.

«Разбойники» (1782)

Традиционные темы **благородных разбойников и враждующих братьев.**

Главные герои: **Карл, Франц, их отец граф фон Моор, Амалия.**

В отличие от прежней драматургии, действие разворачивается в **конкретных социальных условиях современности.**

Шиллер называет конкретных носителей социального зла – **помещика, министра, священника.**

Молодой Шиллер преподносит свои идеи в их **обнаженной прямолинейности.**

В развитии сюжета **он исходил из идеи, а не из жизненного факта.**

Поэтому **человеческий характер у Шиллера чаще всего условен.**

«Он выдумает его, совершенно не зная мира и общества, опираясь только на скудный, но горький опыт своей юности» (Анна Зегерс).

За **идеализм** Шиллера критикует и Гете.

Драма способствовала формированию жанра **разбойничьего романа.**

Спектакль Государственного академического Малого театра СССР
Запись 1955 года

MP3
1:57
12+

Жанр **мещанской драмы**:

- промежуточное положение между трагедией и комедией («**слезливая комедия**»);
- герои** – представители нарождающейся буржуазии;
- сюжет** – «изображать несчастья нашей домашней жизни» (Д.Дидро);
- сентиментальный и нравственно-поучительный характер**;
- на первом месте **не характеры, а общественные положения**;
- наиболее распространена в XVIII в.

Пример мещанской драмы -

«**Коварство и любовь**» (1759-1805).

Фердинанд – рупор просветительских идей;

Луиза Миллер и ее отец - герои, утверждающие свое человеческое достоинство.

В результате хитросплетений и обманов герои оказываются в безвыходной ситуации.

Разрешение конфликта напоминает ситуацию «Эмилии Галотти»: Фердинанд не может жить во лжи и убивает себя и Луизу.

Гибель героев показывает, что социальное неравенство обрекает людей на трагедию.

