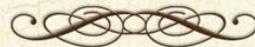

ВИКТОРИАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

От романтизма к реализму

Критический реализм

Натурализм

Неоромантизм

Символизм

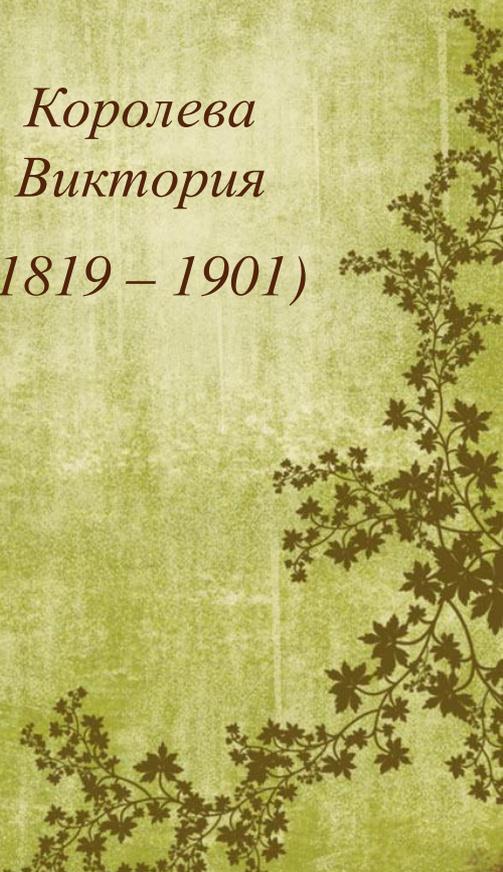
Эстетизм

Викторианские ценности

Декаданс

*Королева
Виктория
(1819 – 1901)*

Викторианские ценности

- Порядочность
- Респектабельность
- Сдержанность и утилитаризм
- Эволюция и прогресс
- Евангелизм и протестантская этика
- Чувство долга
- Семья (женщина – «ангел в доме»)
- Эволюция и прогресс
- Евангелизм и протестантская этика
- Чувство долга

Викторианский роман

- Социальный
- Исторический
- Психологический
- Сенсационный
- Детективный
- Готический
- Приключенческий

Жанровый канон викторианского романа

- Непрерывность повествования;
- Всезнающий автор, повествование от 3-го лица;
- Широкая социальная панорама;
- Упорядоченное и центрированное художественное пространство;
- Индивидуализация и характеристика;
- Конвенциональный герой и злодей;
- Противопоставление ложных современных ценностей общечеловеческой морали

Сестры Бронте

Some of
the
most
of
the
H. Jane
the most
of the

Шарлотта Бронте

«Джейн

Эйр

«Джейн Эйр»

- «Роман о гувернантке»: гувернантка как лиминальная и трансгрессивная фигура;
- Джейн как тип «новой женщины»
- Романтический герой в реалистическом контексте: Рочестер как байронический персонаж
- Романтические мотивы вещего сна, видения
- Мотив «колониальной угрозы»: Берта Мейсон как темный двойник Джейн
- Конвенциональный финал: викторианские ценности

*Чарльз Диккенс
(1812 – 1870)*

*Some of
by some
and some
H. G. Wells*

and some point to the

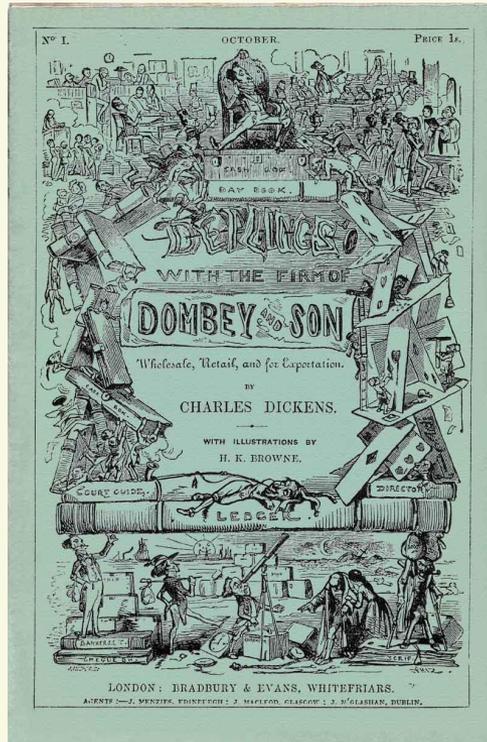
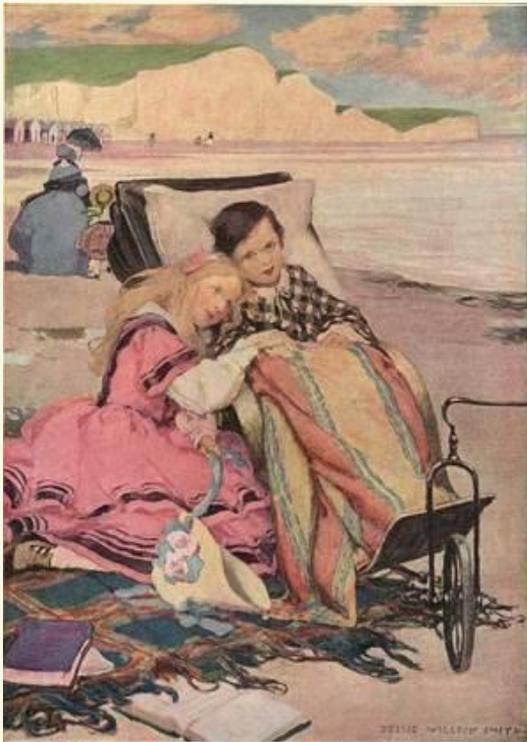
Периодизация творчества

- 1833 – 1838 – юмористический период: “Очерки”, “Посмертные записки пиквикского клуба”;
- 1838 – 1848 – оптимистический период: «Оливер Твист», «Николас Никльби», «Рождественские рассказы», «Мартин Чезлвит»
- 1848 – 1861 – кризисный: «Домби и Сын», «Дэвид Копперфильд», «Холодный дом», «Крошка Доррит»
- 1861 – 1870 – пессимистический: «Большие надежды», «Наш общий друг», «Тайна Эдвина Друда»

Традиции и новаторство

- Панорамность художественного видения
- Три эмоциональные стихии: сатира, юмор и патетика
- В центре композиции, как правило, судьба отдельного человека или семьи;
- Три группы характеров: идеальный герой, «социальный» злодей, чудак
- «Новый фольклор»: сказки о чудесных происшествиях в условиях большого города; одушевленность среды и природы

«Домби и сын»

*Уильям Мейкпис
Теккерей
(1811 – 1863)*

«Милосердие и юмор»

Юмор сочетает остроумие с любовью... Я не могу говорить ту правду, которая мне открывается, и не описывать того, что я вижу. Писать иначе значило бы подменять фальшивкой ремесло... идти наперекор собственной совести, которая подсказывает мне, что люди слабы, что правду нужно называть по имени, ошибки признавать, молиться о прощении, и что любовь царит над всем.

WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY

«Ярмарка
тщеславия»

«Ярмарка тщеславия»

- Поэтика заглавия: аллюзия на «Путь паломника» Джона Беньяна
- «Роман без героя»: вызов жанровым конвенциям викторианского романа
- Рамочная конструкция: метафора кукольного театра
- Параллельное, а не последовательное развитие сюжета
- Автор не тождественен нарратору: образ кукловода, «неустойчивая» точка зрения
- Деконструкция викторианских ценностей

Основные темы

- Тщеславие
- Социальные ценности
- Эгоизм
- Иллюзии и реальность
- Героизм
- Художественная литература и реальность
- Брак и семья
- Институт джентльменства
- Время и память

Глазами современников

Элизабет Баррет-Браунинг: «Очень умно, оставляет сильное впечатление, но жестоко по отношению к природе человека. Болезненная книга, но боль ее не очищает и не возвышает. Суждения его пристрастны и оттого, в конце концов, не здравы».

Дж.Кук: «Цинизм – вот его философия, пренебрежительное отношение ко всем и вся – его религия. Не видя в человеческой натуре ничего достойного любви и уважения, он беспощадно высмеивает ближних и уж особенно женщин. Если они добродетельны, то слабоумны, а если умны, то насквозь порочны».

ЭМИЛИЯ

Man must be pleased; but him to please
Is woman's pleasure; down the gulf
Of his condoled necessities
She casts her best, she flings herself.
How often flings for nought, and yokes
Her heart to an icicle or whim,
Whose each impatient word provokes
Another, not from her, but him;
While she, too gentle even to force
His penitence by kind replies,
Waits by, expecting his remorse,
With pardon in her pitying eyes;
And if he once, by shame oppress'd,
A comfortable word confers,
She leans and weeps against his breast,
And seems to think the sin was hers;
Or any eye to see her charms,
At any time, she's still his wife,
Dearly devoted to his arms:

БЕККИ

...surely we do admire Becky, and legitimately, however glad we are to be outside the range of her wiles? The fact is that she belongs to Vanity Fair, both as its true reflection, and as its victim; for both of which reasons, she very resoundingly serves it right. Like Jonson's Volpone, she is a fitting scourge for the world which created her—fitting aesthetically, in the way of poetic justice, and fitting morally, in that much of her evil is effective only against those who share her taint. Dobbin is largely immune to her, since he is neither a trifler, a hypocrite nor a snob. The other characters are all vulnerable in one or other of these ways, and we notice that those who judge her most harshly are frequently the ones who have least earned such a right.

Femme Fatale
викторианской
эпохи –
леди
Колин Кемпбелл

ДОББИН

«Very likely Amelia was not like the portrait the Major had formed of her: there was a figure in a book of fashions which his sisters had in England, and with which William had made away privately, pasting it into the lid of his desk, and fancying he saw some resemblance to Mrs. Osborne in the print, whereas I have seen it, and can vouch that it is but the picture of a high-wasted gown with an impossible doll's face simpering over it—and, perhaps, Mr. Dobbin's sentimental Amelia was no more like the real one than this absurd little print which he cherished».

«Ярмарка тщеславия» vs жанровый канон викторианского романа

Викторианский роман	«Ярмарка тщеславия»
Непрерывность повествования	Фрагментарность повествования
Всезнающий автор	Ангажированный рассказчик
Широкая социальная панорама	Преимущественно высшее общество
Упорядоченное и центрированное художественное пространство	Децентрированное пространство
Конвенциональный герой и злодей	«Роман без героя»
Мораль	Отказ от моральной оценки

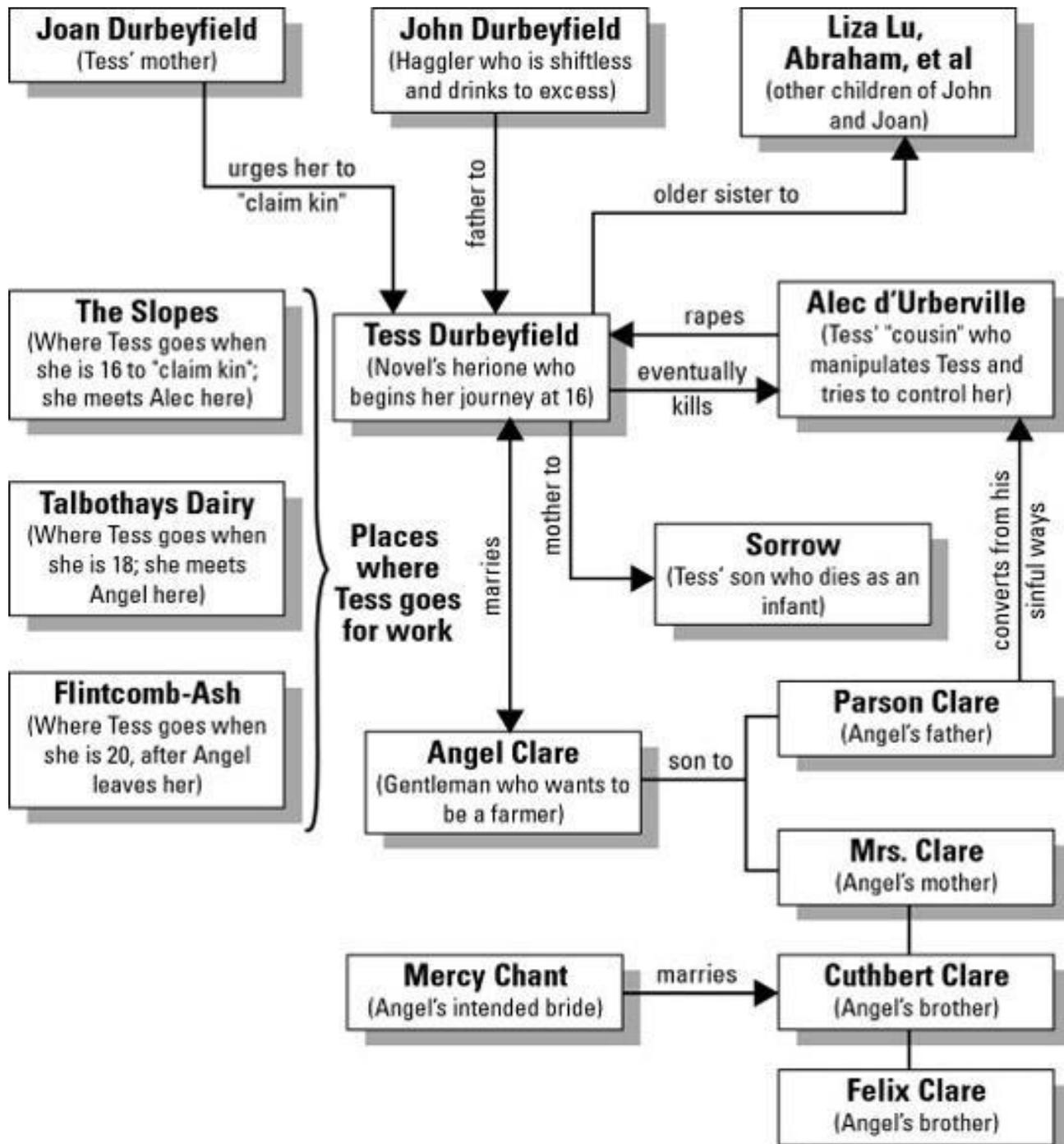

Томас Гарди
(1840 – 1928)

*Some of
by Comma
arduous in
H. Gard
Some of the most*

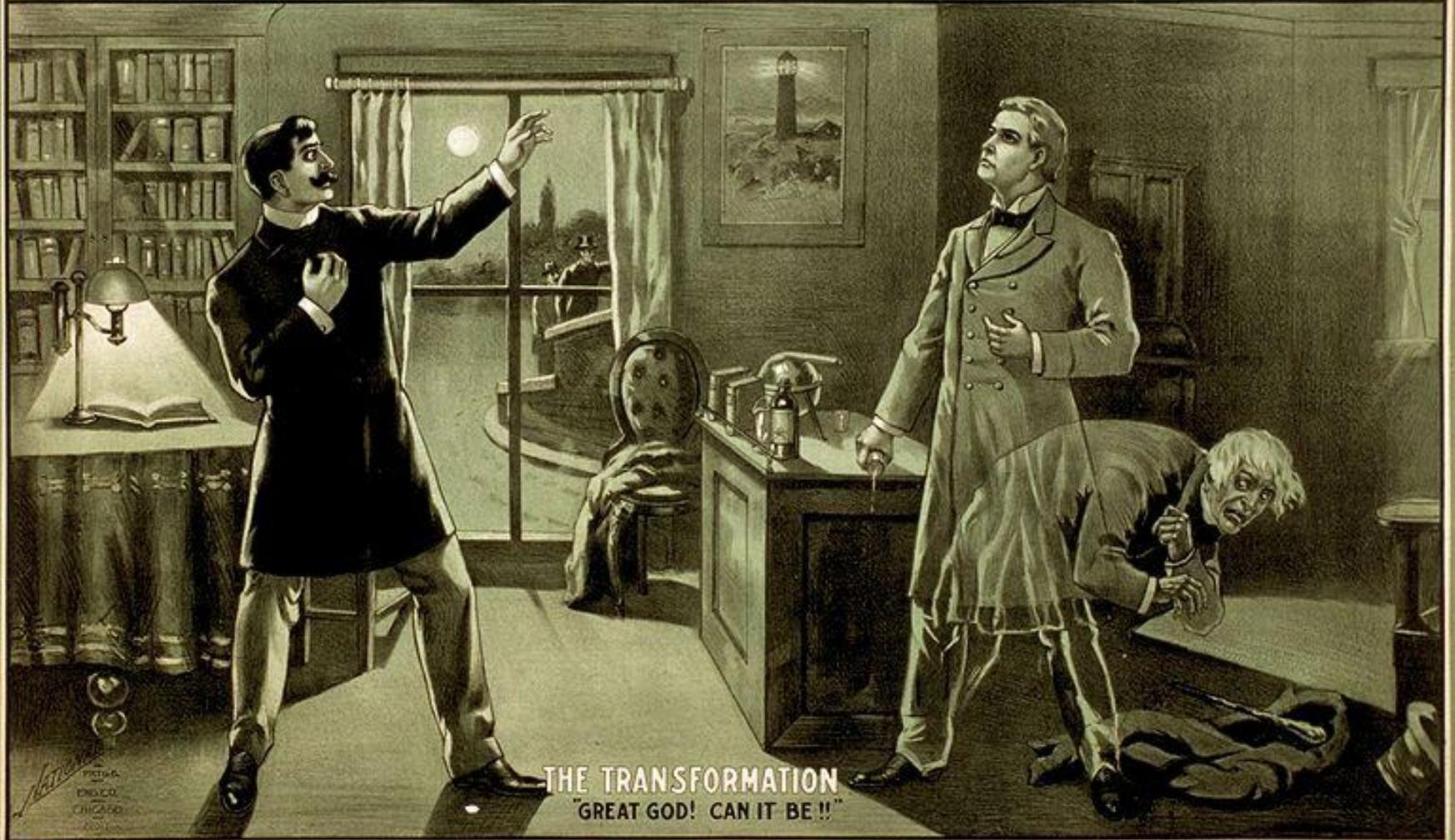
«Тесс из рода д'Эрбервиллей»

- «Чистая женщина, правдиво изображенная»
- «Жизнь так же величественна в деревне, как и в любом другом месте»
- «Две силы участвовали в игре – врожденное стремление к счастью и сила обстоятельств, препятствующая счастью»
- Гамартия – трагический изъян характера героя либо его роковая ошибка, которая становится источником нравственных терзаний и обостряет сознание вины

НЕОРОМАНТИЗМ

- Романтический герой действует в реалистических обстоятельствах
- Исключительность героя – в его жизнестойкости, оптимизме, мужестве и способности противостоять обстоятельствам и силам природы
- Задача литературы – «в том, чтобы дать пищу воображению читателя» (Стивенсон)
- Представители: Р.Л. Стивенсон, А.Конан Дойль, Р. Киплинг

DR. JEKYLL and MR. HYDE

THE TRANSFORMATION
"GREAT GOD! CAN IT BE!!"

Nation
PUBLISHED BY
NATION
CHICAGO

«Доктор Джекил и мистер Хайд»

- Фантастический сюжет в реалистическом антураже
- Жанровые модели готического и детективного романа
- Поэтика контраста:
 - дихотомия добра и зла;
 - борьба животного и человеческого начал
 - критика викторианского лицемерия
 - метафора работы сознания и подсознания

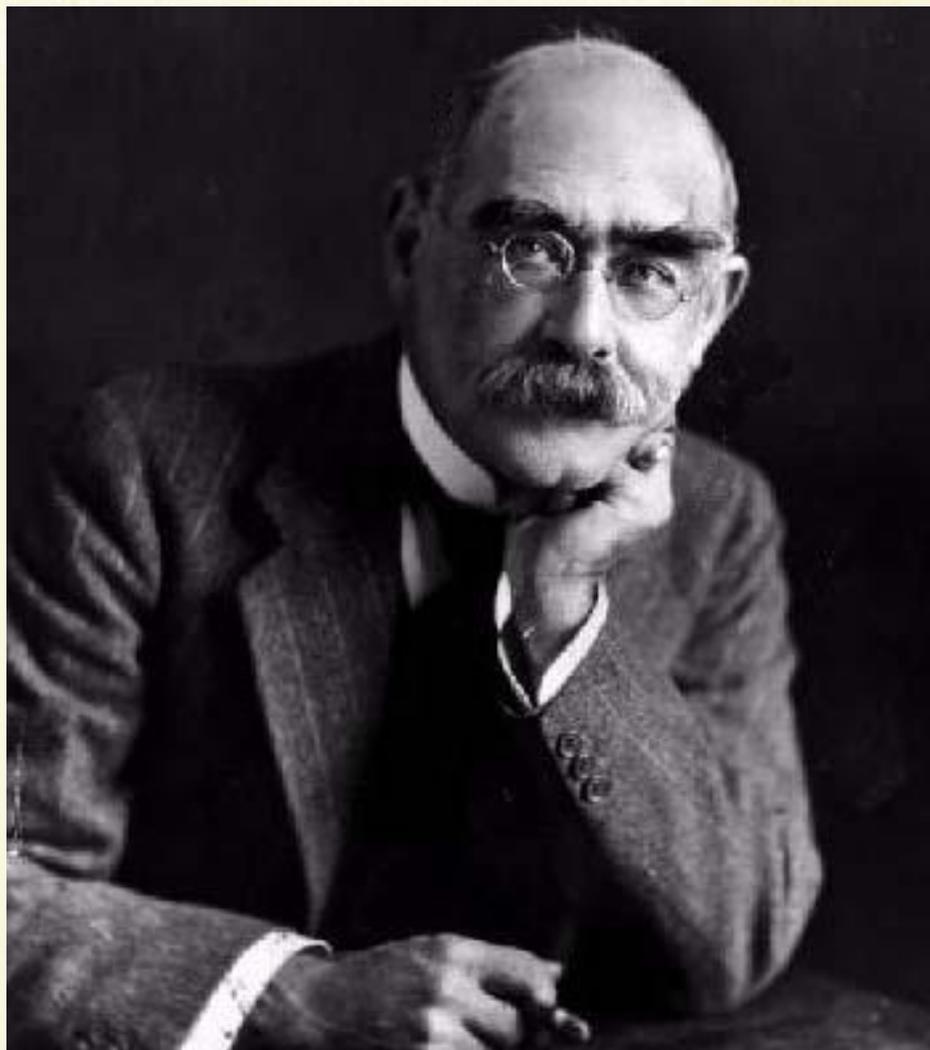

*Артур Конан
Доил*

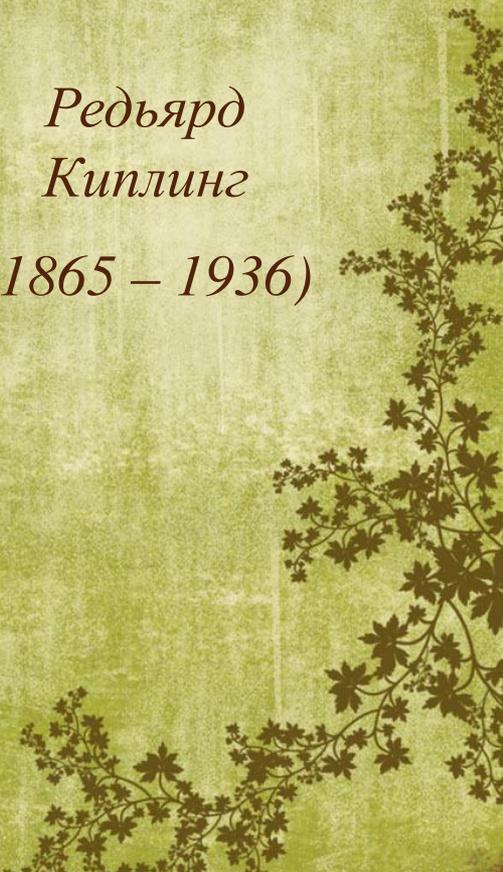
«Записки о Шерлоке Холмсе»

- В чем отличия Шерлока Холмса от классического романтического героя?
- Какова функция повествователя – доктора Ватсона?
- Какие викторианские ценности защищает, а какие – критикует Конан Дойль?
- Жанровое клише детектива как олицетворение стабильности
- Отголоски романтической традиции в образе Мориарти

*Редъярд
Киплинг
(1865 – 1936)*

...and down point parlor

«IF»

- Манифест британского неоромантизма
- «Кодекс викторианского джентльмена»
- Новая концепция личности: мужество и твердость духа как социально значимые качества
- Долг как конституирующее понятие

ЭСТЕТИЗМ

ДЕКАДАНС

- Философская база: Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, О. Шпенглер
- Основные идеи: вечное возвращение, конец истории, «закат Европы», искусство ради искусства
- Художественные направления: импрессионизм, символизм, эстетизм

Братство прерафаэлитов

Джон Эверетт Милле. Офелия

*Оскар Фингал
О'Флаэрти
Уилс Уайльд
(1854 – 1900)*

Эстетизм Оскара Уайльда

- Философская база: Уолтер Патер («Очерки по истории ренессанса»), Джон Рескин («Современные живописцы»)
- Идеология: «новый гедонизм»
- Основные идеи: нетождественность прекрасного и морального, жизнь как подражание искусству
- Программные эссе: «Кисть, перо и отравка», «Упадок искусства лжи», «Истина масок»
- Особенности стиля: парадоксальность

Искусство парадокса

- Жизнь слишком важна, чтобы рассуждать о ней серьезно.
- Серьезность - последнее прибежище заурядности.
- Джентльмен - это человек, который никогда не оскорбит ближнего непреднамеренно.
- Всегда приятно не прийти туда, где тебя ждут.
- Естественность - всего лишь поза, и к тому же самая раздражающая из всех, которые мне известны.
- Это ужасно тяжелая работа - ничего не делать.
- У женщин просто удивительная интуиция. Они замечают все, кроме очевидных вещей.
- Красота выше гения, потому что не требует понимания.
- Сказать человеку в глаза всю правду порою больше, чем долг, - это удовольствие.

Творческое кредо

- Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все.
- Художник не стремится что-то доказывать. Доказать можно даже неоспоримые истины.
- Художник не моралист. Подобная склонность художника рождает непростительную манерность стиля.
- Не приписывайте художнику нездоровых тенденций: ему дозволено изображать все.
- Искусство – зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь.
- Всякое искусство совершенно бесполезно.

«Портрет Дориана Грея»

Моя первоначальная идея была написать о молодом человеке, продающем душу за вечную молодость; эта идея имеет давнюю литературную историю, но я придал ей новую форму.

Оскар Уайльд

«Портрет Дориана Грея»: претексты

- Мифологические мотивы: миф об ожившем изображении («Пигмалион») и о продаже души («Фауст»)
- Мотив таинственного портрета: новелла Жерара де Нерваля «Дьявольский портрет»;
- Мотив преступления: эссе Томаса де Куинси «Об убийстве как одном из изящных искусств»
- Мотив двойничества: «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Р.Л. Стивенсона;
- Общая стилистика: поэты Парнасской школы («Эмали и камеи» Теофиля Готье), романы Ж.К. Гюисманса («Наоборот»)

«Портрет Дориана Грея»: жанр

- «Портрет Дориана Грея» - чисто декоративный роман» (О. Уайльд)
- Мотив двойничества имеет не нравственно-психологический, а эстетико-символический характер
- Иносказательность фантастики: таинственные способности портрета не находят объяснения
- Жанровое клише: роман воспитания

The Yellow Book

An Illustrated Quarterly

Volume II July 1894

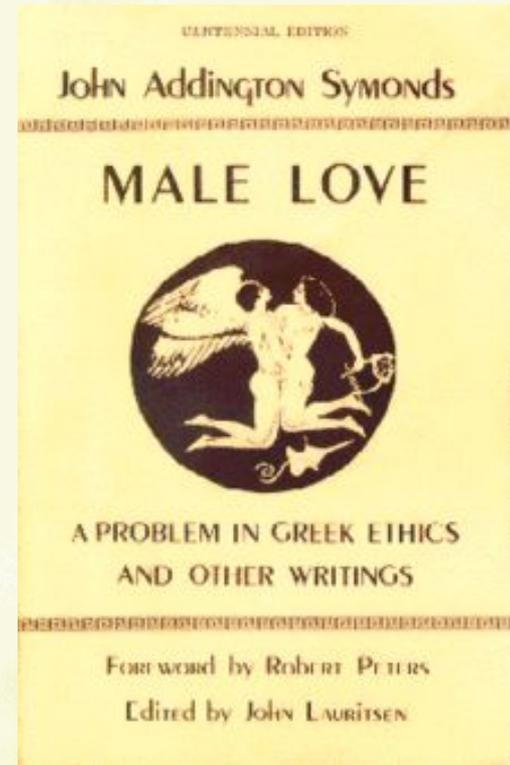
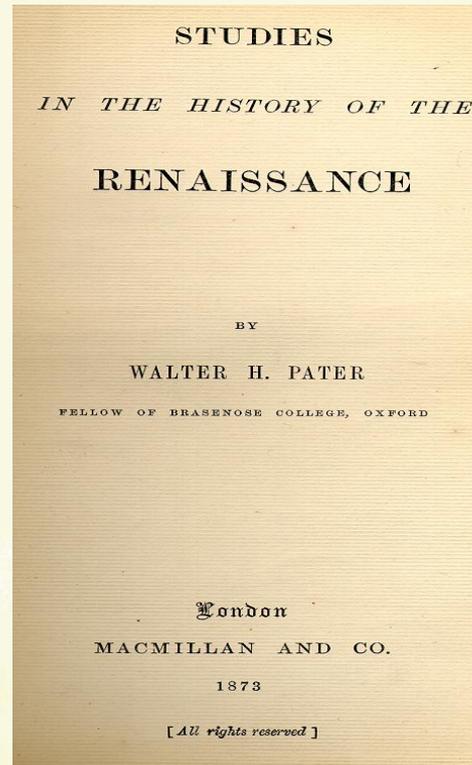
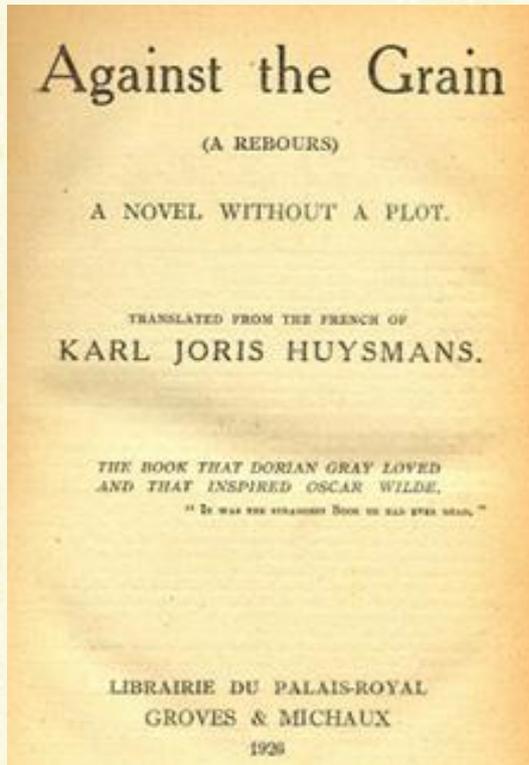

London: Elkin Mathews & John Lane
Boston: Copeland & Day

Price
5/-
Net

Желтая книга

«Желтая книга»

«Портрет Дориана Грея»: стиль

- Использование культурных реминисценций: восприятие мира через призму искусства;
- Парадоксы: использование трюизмов для сближения удаленных понятий;
- Романтическая символизация;
- Эстетизация действительности

