
**ЛИТЕРАТУРА
ИСПАНИИ XVII века**

Основные направления XVII в. – барокко и классицизм.

Барокко - от португальского *pérrola barosa* – раковина причудливой формы.

Классицизм – от лат. *classicus* – образцовый.

Испания XVII в.

Период экономической и политической катастрофы Испании совпадает с эпохой величайшего расцвета испанского искусства.

Золотой век испанской живописи:

Веласкес (1599-1660)

Рибера (1589-1656)

Сурбаран (1598-1662).

Вершина развития романа :

Сервантес «Дон Кихот» (1605, 1616) .

Расцвет драматургии:

Лопе де Вега (1562-1635)

Кальдерон (1600-1681).

Д.Веласкес.

Портрет Филиппа IV.

Ф.Сурбаран. Отрочество Марии.

Х.Рибера. Прометей.

«Трагическая ситуация XVII века» в Испании

:

- кризис прежних гуманистических идей;
- незавершенность социальных процессов, связанных с самоопределением новой буржуазной общественности;
- поражающие открытия науки.

Характерные черты испанского барокко:

- трагическое содержание;
- пессимистическое мировоззрение;
- смятенность чувств;
- необузданность мысли;
- экспрессивность;
- контрастность;
- метафоричность;
- множественность точек зрения и крайности субъективных оценок.

Д.Веласкес. Портрет Инфанты Маргариты.

Д.Веласкес. Карлик.

193.
SOLEDADES.

AL DVOVCE
DE BEJAR.

614.
PASOS de vn peregrino son errante
Quantos me dió vos, ós dulce Musa
En soledad confusa,
Perdidos conos, otros inspirados.
O tu, que de venablos impedido,
Muros de abeto, almenas de diamante
Bates los montes, que de nieue armados
Gigantes de cristal los teme el cielo;
Donde el cuerno, de l'Echo repetido,
Fieras te exponen, que al teñido suelo
Muertas pidiendo terminos disformes,
Espumoso coral le dan al Tormes:
Atrima a con fresco el fresco, cuió acero
(Sangre súdando) en tiempo hará breue

Луис де ГОНГОРА (1561-1627)

Крупнейший поэт Испании XVII в.

Его имя дало название характерному для этого периода поэтическому стилю – **гонгоризм**.

Его специфические черты:

-субъективность видения мира;

-сложный, метафорический язык (мифологичность образов; множество книжных и живописных аллюзий; выбор архитектурных объектов для построения сравнений; изысканность эпитетов).

Самое знаменитое произведение Гонгоры – поэма «**Одиночества**» (Soledades, 1612-1613).

Название может быть понято в разных смыслах: **блаженное уединение, тоска, печаль**.

Задумано четыре поэмы, написаны первая и часть второй поэмы.

Сюжет: юноша, потерпевший кораблекрушение, выброшен волнами на острова пастушеской Аркадии.

Живописно описывается жизнь пастухов, рыбаков и охотничьи забавы обитателей замка.

Жизнь показывается как нескончаемый праздник высокой Культуры, который соединяется с «естественной» жизнью человека на лоне Природы.

За блеском и красками вечного и мимолетного праздника таятся разрушительные силы Времени.

Отсюда **основное настроение поэмы – печаль**.

Луис Велес де ГЕВАРА (1579—1644)

Наиболее известный роман – «**Хромой бес**» (1641).

Это жанр **пикаресного романа**.

Плутовской роман (novela picaresca) именно в Испании превратился в эталон европейского плутовского романа.

Пикаро – социальный тип, плут.

Он существует как бы вне общественных групп.

Это предоставляет герою свободу перемещения не только в географическом, но и в социальном пространстве, а писателю — возможность подробно, в самых различных вариантах изучить связь между «свободным» пикаро и общественной средой.

Новаторские черты романа:

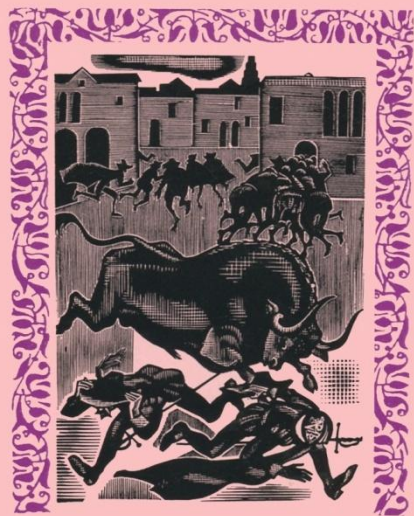
-«умножение» героя (представитель преисподней Хромой бес и студент дон Клеофас Леандро Перес Самбульо);

-двойственность точек зрения (бесовской и земной), что дает «стереоэффект» при изображении социальных, бытовых и идеологических явлений;

-«умножение» рассказчика – смена обычной для плутовского жанра формы повествования от первого лица на рассказ от третьего лица;

-использование фантастичности пикаро-беса, что меняет линейный маршрут обычного пикаро на бесовские скачки;

-изменение тона повествования: о темной стороне жизни рассказывается остроумно, с озорством.

ИСПАНСКИЙ
ПЛУТОВСКОЙ
РОМАН

Педро КАЛЬДЕРОН де ла Барка (1600-1681)

Дон Педро Кальдерон де ла Барка Энао де ла Баррера-и-Рианьо.

Выдающийся драматург, самый значительный представитель испанского барокко.

Дворянин, после окончания университета и службы в армии был приближен ко двору и стал придворным драматургом.

Позже принял духовный сан.

Несмотря на литературные, светские и военные успехи, жизнь Кальдерона была трагичной.

Около 120 пьес.

Драматургия Кальдерона отличается философской глубиной, утонченностью психологических конфликтов, совершенством поэтической формы.

Ученик Лопе де Веги.

Своеобразие:

- в основе театральной поэтики - символика и аллегория;
- сюжет часто играет второстепенную роль: все внимание сосредоточено на внутреннем мире героев, действие часто вытесняется игрой идей;
- концепция и философия иллюзорности земной жизни;
- мистика.

Алонсо Кано.

Портрет Кальдерона

**Педро
Кальдерон**

Стойкий принц

перевод с испанского
Бориса Пастернака

Драмы чести

Традиционная для испанского барокко проблематика:
любовь, религия и честь.

Конфликт:

-отступление от этих принципов;
-трагическая необходимость их
соблюсти, даже ценой человеческой
жизни.

Место действия:

как правило - прошлая Испания.

Проблематика:

Современная Кальдерону Испания.

Пьесы:

Стойкий принц

Саламейский алькальд

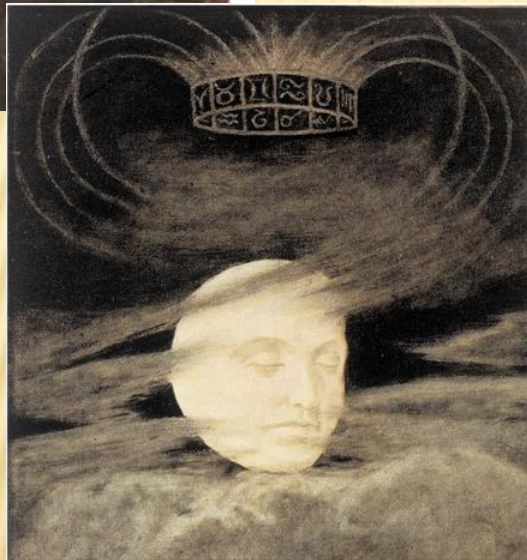
Врач своей чести

Живописец своего бесчестья.

А. Головин

Эскиз к пьесе «Стойкий
Принц».

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

Life Is a Dream

Философские драмы

Тематика:

фундаментальные вопросы бытия, прежде всего – человеческой судьбы, свободы воли, человеческого страдания.

Место действия:

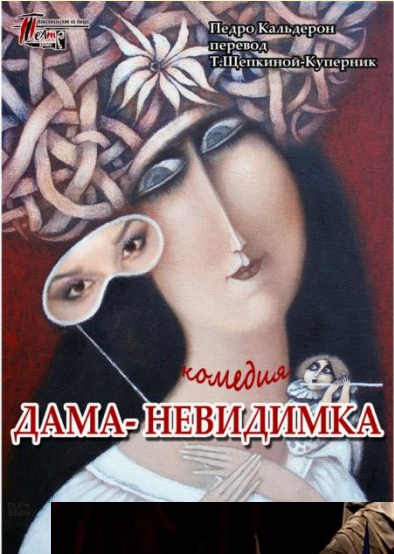
«экзотические» для Испании страны (Ирландия, Польша, Россия);

Исторический и местный колорит подчёркнуто условен и призван акцентировать их вневременную проблематику.

Жизнь есть сон

Волшебный маг

Чистилище святого Патрика.

Комедии интриги

Самая традиционная группа пьес, комедии по канонам театра Лопе де Вега, с **запутанной и увлекательной любовной интригой**.

Инициаторы и самые активные участники интриги - чаще всего **женщины**.

«**Кальдеронов ход**»:

- случайно попавшие к героям предметы;
- письма, пришедшие по ошибке;
- потайные ходы и скрытые двери.

Дама-невидимка (1629)

Комедия **плаща и шпаги** – жанр испанской комедии нравов XVII в. о жизни идадьго. (Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Педро Кальдерон, в XVIII в. Карло Гоцци и др.).

Характерные черты:

- конфликт любви и чести;
- динамика событий;
- доминирование интриги над развитием характеров;
- очень сложный сюжет (многочисленные недоразумения, дуэли, тайны);
- счастливый конец (несколько свадеб).

...Напрасно ваше изумленье!
Моим учителем был сон:
Я всё еще боюсь, что снова
Проснусь и вновь себя увижу
В темнице мрачной и печальной;
А если этого не будет,
То всё же наша жизнь лишь грёза,
И знаю я, что наше счастье
Хочу я насладиться им,
Покуда будет длиться он!..

...Иль наша слава
На сон похожа до того,
Что мы действительную славу
Считаем ложью и обманом,
А славу, созданную грёзой,
Считаем истиной?
Но будь то правда или сон,
Творить добро - вот наш закон...

«Жизнь есть сон» (1635)

Название – характерная для барокко **метафора**: (мир /жизнь – книга, мир – театр)

Сущность барочной культуры – трактовка мира как произведения искусства (сон – творческий процесс).

«**Чарующий мир поэтических созданий**» (К.Бальмонт).

Место действия – Полония (Польша), но **историческая обстановка условна**, местный колорит отсутствует.

Основной смысл:

излюбленная Кальдероном мысль о том, что **кажущееся и действительное часто неразличимы**, что люди считают, будто они управляют вещами, а на самом деле оказываются в плену у этих вещей.