

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVII-XVIII ВЕКА

- XVII век – обозначение самостоятельной эпохи, для которой характерны новые художественные тенденции.
- XVIII век – эпоха Просвещения.

XVII век

- Время распада феодальных отношений и формирования капиталистического строя.
- В Англии и Нидерландах происходят буржуазные революции (1648); во Франции укрепляется абсолютизм; в Германии – Тридцатилетняя война (1618-1648); в Каталонии и Италии вспыхивают крестьянские восстания, подавление которых укрепило положение феодалов.

XVII век в науке

- Это время расцвета рационализма, поэтому в это время развиваются точные науки (астрономия, физика и математика).
- Наиболее значимые открытия: Галилей и Кеплер (законы движения небесных тел), Ньютон (закон всемирного тяготения), а также открытия в области математики Декарта, Ньютона, Ферма и Лейбница (геометрический анализ, теория чисел, квадратные корни).
- Земля уже не воспринимается как центр мироздания, соответственно, изменяется представление о взаимосвязи человека и окружающего мира.

Литература

- Литература утрачивает характерную для Возрождения гармоничность мироощущения, представление о целостности человеческой натуры, о единстве общественного и личного начал.
- На первый план выдвигается осмысление антагонизма между личностью и обществом, между возвышенными идеалами и реальной действительностью. Поэтому возникает новая трактовка человеческой природы.
- «Человек – это мыслящий тростник» (*Блез Паскаль*).

Литература

- Писатели Ренессанса раскрывали в своих произведениях безграничные возможности человеческой природы. В 17 веке стали очевидными внутренние противоречия человека: духовная мощь и телесная слабость. Так произошел отход от антропоцентризма эпохи Возрождения.
- В литературе развиваются трагические мотивы. Коллизии исторического процесса, глубокие социальные противоречия служат источником многих художественных открытий.
- Мильтон, Кальдерон, Корнель, Расин, Мольер, Гриммельсгаузен ищут объективные закономерности, управляющие человеческой судьбой.

Гуманизм

- Меняется форма, направленность и сфера применения гуманизма.
- Гуманизм 17 века исходит не из признания гармонии духовного и плотского начал, разума и страстей, а из их противопоставления.
- Этот гуманизм на первый план выдвигает интеллект, разум. Деятели культуры 17 века не приемлют идею добродетельности человеческой природы, стремятся исследовать личность в её связях с окружающей средой.
- Осуществление своего гуманистического идеала художники этой эпохи ставят в зависимость не только от воли и энергии самого человека, но и от среды.

Расцвет драматургии

- Возникает *периодическая печать*.
- В жанровой системе происходят серьезные сдвиги. Расцветает **драматургия** (начало этого процесса – в Позднем Возрождении, в творчестве Шекспира и Лопе де Вега).
- Великие драматурги 17 века: Тирсо де Молина и Педро Кальдерон (Испания), Пьер Корнель, Жан Расин и Жан-Батист Мольер (Франция), Бен Джонсон и Драйден (Англия), Грифиус (Германия).
- Расцвет драмы связан с драматическим мироощущением эпохи.
- В комедиях и романах изображается социальная среда, социальные условия, влияющие на формирование личности.

Литературные направления

- Развиваются **барокко** и **классицизм**, зарождается **просветительский реализм**.
- **Барокко** и **классицизм** возникают как осознание кризиса ренессансных идеалов, как реакция на гуманизм Возрождения.
- Отвергается идея гармонии. Вместо гармонии между человеком и обществом искусство 17 века обнаруживает сложное взаимодействие личности и социально-политической среды; вместо гармонии разума и чувства выдвигается идея подчинения страстей велениям разума.

Барокко – стиль в литературе и искусстве

- итал. barocco – причудливый, странный;
- португ. perola barocca – жемчужина неправильной формы.
- “барокко” — это и известная с XIII в. фигура силлогизма, ведущая к ложным заключениям
- Для барокко характерно не подражание действительности, а воссоздание новой действительности в более причудливой, усложненной художественной форме.
- Барокко соединило в себе черты прекрасной эпохи античности (воскресшей в период Возрождения) и мрачного средневековья.

Для литературы барокко характерны

- повышенная экспрессивность и эмоциональность, желание поразить и ошеломить читателя;
- распространенные мотивы барокко: землетрясения, извержения вулканов, морские штормы, бури и наводнения (природный хаос);
- пессимистичность, обостренное ощущение трагичности и противоречивости мира.
- тема непостоянства счастья, шаткости жизненных ценностей, всемогущества рока и случая;
- восторженное преклонение перед человеком и его возможностями, свойственное эпохе Ренессанса, сменяется изображением испорченности человека, двойственности его природы, непоследовательности его поступков.
- темы кошмаров и ужасов, и с этим нередко связан образ Бога. Бог становится мрачной, жестокой и беспощадной силой, а тема ничтожности человека перед этой силой становится центральной в искусстве барокко.

Рационализм / иррационализм

- В искусстве барокко, утверждавшем идею иррациональности мира, необычайно сильна рационалистическая струя.
- Распространение философии неостоицизма. Вслед за неостоиками многие передовые деятели барокко выдвигают идею внутренней независимости человеческой личности, признают разум силой, помогающей человеку противостоять фатальному злу и порочным страстям.

Черты художественного мира барокко:

- динамизм и экспрессивность выразительных средств,
- антитетичность композиции, резкая контрастность образной системы,
- подчеркнутое совмещение «высокого» и «низкого» в языке, антиномичность художественной мысли барокко является подчеркнутое смешение трагического и комического, возвышенного и низменного,
- в поэзии часты оксюмороны (соединение несоединимых понятий) и парадоксальные суждения,
- подвижность, текучесть характерна и для жанровой системы барочной литературы, и для обрисовки характеров (в барочном романе герои лишены статичности, они формируются и изменяются под воздействием окружающей среды).

Мир – хаос, воображение – гармония

- Место подражания занимает **воображение**. Только воображение, дисциплинируемое и направляемое разумом, способно в представлении художников барокко, из хаоса окружающих явлений и предметов сотворить мозаичную картину мира.
- Но воображение субъективно. С этим связана одна из существенных черт поэтики барокко: множественность точек зрения, совмещение в образном единстве несовместимых, на первый взгляд, явлений и предметов.
- Контуры описываемого яркие и живописные, но цельный, законченный образ определить сложно.

Черты художественного мира барокко

- Перенесение в образной системе качеств мёртвой природы на живую и обратно, наделение движением и чувствами даже абстрактных понятий, эмблематизм и аллегоричность, сложная метафоричность, основанная на сопряжении далёких друг от друга явлений и предметов, да к тому же не по основным, а по побочным и неявным признакам.
- Графическая форма стиха, «фигурные» стихотворения, строки которых образуют рисунок в виде сердца или звезды.
- Недостоверность знаний художника об окружающей реальности в творчестве писателей барокко компенсируется присущей им декоративностью, театральностью и связанной с этим склонностью к броской детали, к вычурным сравнениям, к гиперболам, особого рода гротеску, не облегчающим, а напротив, затрудняющим проникновение читателя в мир произведения.

Языковая практика

1. язык должен служить средством отталкивания от безобразной действительности;
2. в противовес эмоциональной стихии ренессансных художников у писателей барокко язык интеллектуализируется, а на смену прозрачной ясности авторской речи приходит нарочитая усложнённость.
3. Вычурный язык, но даже самые изощрённые метафоры строятся по жёстким, рационалистически строгим схемам, заимствованным из формальной логики.
4. Непосредственности и искренности восприятия художник барокко предпочитает риторичность, внешнюю отполированность образов, неожиданное и поражающее воображение сочетание выразительных средств.

Барокко

- В культуре барокко весь мир воспринимается как произведение искусства, поэтому наиболее распространенными становятся такие метафоры, как «мир-книга» и «мир-театр». Представители барокко считали, что реальный мир – это всего лишь иллюзия, сон (драма Педро Кальдерона «Жизнь есть сон»), а его предметы – это *символы* и *аллегории* (иносказание), требующие истолкования.

Теоретики барокко:

- Теория барокко возникла как обобщение опыта уже существующей художественной практики и наиболее ярко представлена в трактатах теоретиков искусства **Бальтасара Грасиана** (Испания) и **Эмануэле Тезауро** (Италия).

Грасиан «Остромыслие или искусство быстрого ума» (1642)

В трактате формулируются основные требования к искусству, ориентированного на узкий круг ценителей, «аристократов духа»:

- 1) усложненность, затруднённая форма, важная сама по себе как средство избежать «вульгарности» и «общедоступности».
- 2) научное познание – логика и правила, художественное познание, по Грасиану, имеет своим критерием не правила, а вкус, понимаемый как способность ума к интуитивной деятельности.
- 3) «Вкус», согласно Грасиану, реализуется в «остромыслии», или в «искусстве быстрого ума», понимаемом как врождённое чувство артистичных натур, интуитивно улавливающих и передающих с помощью неожиданных сочетаний слов и образов глубокие и неочевидные связи между предметами и явлениями.
- 4) «Остромыслие», позволяет истинному художнику раскрывать в малом объёме богатство мыслей и образов.

Эмануэле Тезауро «Подзорная труба Аристотеля» (1655)

- Трактат развивает аналогичные идеи, но более подробно истолковывает идею «остромыслия» и характеризует метафору как важнейшее средство реализации «остромыслия» в словесном искусстве.

Искусство барокко

- Искусство барокко получило распространение в Европе в 17 веке, сошло со сцены в 18 веке.
- Интерес к эстетике и художественной практике барокко пробудился вновь в эпоху романтизма, которое подхватило и развило идеи барочного искусства, в особенности концепцию исключительности художественного гения и значение субъективно-личностного начала в искусстве.
- Барокко воздействовало на художников конца 19 и 20 столетия, когда многие эстетические принципы барочного искусства подхватывают деятели модернистских и авангардистских направлений (символизм, сюрреализм), но также и сторонники реалистического направления (Габриэль Гарсиа Маркес).

Классицизм

- Теории и практике барокко противостоит **классицистская доктрина** (*classicus* – *перен.* образцовый).
- Важнейшая черта классицистской поэтики – её нормативный характер, хотя в творческой практике выдающиеся художники классицизма «выходили за пределы» нормативной поэтики, но оставались верны её фундаментальным принципам.
- Свод классицистских законов – **«Поэтическое искусство» Никола Буало** (1674).
- Верховным «судьёй» прекрасного классицисты объявили «хороший вкус», обусловленный «вечными и неизменными» законами разума. Образцом и идеалом воплощения законов разума (или «хорошего вкуса») классицисты признавали античное искусство, а поэтики Аристотеля и Горация истолковывались как изложение этих законов.

Классицизм

- Признание и существование вечных и объективных законов искусства, независимых от сознания художников, влекло за собой требование строгой дисциплины творчества, отрицание «неорганизованного» вдохновения и своевольной фантазии.
- Для классицистов неприемлемо барочное возвеличение воображения как важнейшего источника творческих импульсов.
- Сторонники классицизма возвращаются к ренессансному принципу «подражания природе», но истолковывают его более узко. Считая источником красоты гармонию Вселенной, эстетика классицизма ставила перед художником задачу привносить эту гармонию в изображение действительности.

Предмет искусства

- Принцип «подражания природе», т.о., в истолковании классицистов предполагал не правдивость в изображении действительности, а правдоподобие, под которым они подразумевали изображение вещей не такими, каковы они в реальности, а такими, какими они должны быть согласно разуму.
- Отсюда вывод: предметом искусства является не вся природа, а лишь её часть, выявленная после тщательного отбора и сведённая по сути к человеческой природе, взятой лишь в её сознательных проявлениях.
- Безобразные стороны жизни должны предстать в искусстве облагороженными, эстетически прекрасными, доставляющими эстетическое наслаждение. Но это эстетическое наслаждение – не самоцель, а лишь путь к совершенствованию человеческой природы, а следовательно, и общества.
- На практике принцип «подражания прекрасной природе» нередко объявлялся равнозначным призыву подражать античным произведениям как идеальным образцам воплощения законов разума в искусстве.

Рационализм

- **Рационализм эстетики Ренессанса:** признание особой роли разума не нарушало представлений о гармонии материального и идеального, разума и чувства, долга и страсти, общественного и личного. Обособление общественных отношений ещё не представляло собой самостоятельную, абстрактную для личности силу.
- **Рационализм барокко:** деятели барокко противопоставляли разум абстракции государства, как силу, дающую личности возможность противостоять хаосу жизни.
- **Рационализм классицизма:** классицизм разделяет частное и государственное и ставит разум на службу абстракции государства. Но всё было не так упрощено. Концепцией трагедий Корнеля было не простое подчинение личного общему, страсти долгу (что вполне удовлетворяло бы официальным требованиям), но непримиримый антагонизм этих двух начал, вследствие чего внутренняя борьба в душах героев становилась нервом трагедии и главным источником драматизма.

Предпочтение разума чувству

- Больше внимание классицизма к внутреннему миру человека, к психологии: мир страстей и переживаний, логика душевных движений и развитие мысли стоит в центре классицистской трагедии и классицистской прозы.
- Общее и индивидуальное находятся в полном разрыве, и герои воплощают в себе противоречие человеческой сущности, как лишенной индивидуального, заключающей только общее.
- Причём разграничение общественной и личной жизни осознаётся как вечное противоречие человеческой природы.

Способ построения характера

- Выделение в герое одной, ведущей, главной черты. Поэтому герой – абстрактная сущность, формально-логическая категория универсального разума.
- Требование разумной цельности героя, единства и логической последовательности характера мешает его развитию.
- Герои трагедий лишены исторической конкретности. Мифологические и античные герои в них действуют, чувствуют и мыслят как дворяне 17 столетия.
- Бóльшая связь между характером и обстоятельствами, хотя и в пределах классицистской типизации, обнаруживается в комедиях, действие которых обычно происходит в современности, а образы обретают, при всей их обобщённости, жизненную достоверность.

Требования поэтики, сформулированные Буало:

- гармония и соразмерность частей,
- логическая стройность и лаконизм композиции,
- простота сюжета, ясность и чёткость языка.

Жанры и их иерархическая соотнесенность

- Жанры делятся на «высокие» и «низкие», и смешение их признаётся недопустимым.
- «Высокие» жанры – эпопея, трагедия, ода – призваны воплотить государственные или исторические события, т.е. жизнь монархов, полководцев, мифологических героев.
- «Низкие» жанры – сатира, басня, комедия – должны изображать частную, повседневную жизнь «простых смертных», лиц средних сословий.

Стиль и язык

- Стиль и язык должны строго соответствовать выбранному жанру.
- Язык поэзии, например, избегал обыденных, низких слов, наименований предметов быта. Отсюда употребление иносказаний, описательных выражений, пристрастие к условным поэтическим штампам.
- Классицизм боролся против чрезмерной орнаментальности, вычурности поэтического языка, против надуманных, изысканных метафор и сравнений, каламбуров и тому подобных явлений, затемняющих смысл.

Классицизм

- Классицизм был распространён вплоть до 19 века, при этом на каждом этапе литературного развития он приобретал новые формы, которые соответствовали новым задачам.
- В 18 веке получил распространение просветительский классицизм, отличающийся от классицизма 17 века, но сохранивший его основные эстетические принципы.
- В конце 18 века получил распространение «веймарский классицизм» Гёте и Шиллера.
- В 19 веке классицизм был решительно отвергнут романтической эстетикой.
- Признанным центром классицизма 17 века стала Франция. Здесь он сформировался и принял наиболее законченные формы. Французский классицизм стал образцом для классицистов из других стран Европы.