Лекция № 5
Дж. Байрон – родоначальник английского романтизма.

- План:
- Черты романтизма в Английской литературе
- Джордж Байрон - выдающийся художественное явление
- Путешествие Байрона по Востоку
- Восточные поэмы Байрона
- «Паломничество Чайльда Гарольда – вершина творчества Байрона

Ключевые слова:

- балладная поэзия, альтер-эго, произвол и тирания,

  байронизм, рыцарские летописи, саксы, «Гяур», выражение меланхолии, кандидат в рыцари

Английский романтизм

- Первое поколение
- Вордсворт,Саути, Кольридж, Скотт
- Природа – прибежище от бед цивилизации
- Использовали традиции народной балладной поэзии
- Рисуют картины моря и сельской природы

- Второе поколение
- Байрон, Шелли, Китс
- Лирический герой – яркая индивидуальность

1. Неукротимая мятежность – гармоничное примирение с миром
2. Любовь к человечеству – индивидуализм

Джордж Ноел Гордон Байрон

- **Джордж Ноэл Гордон Байрон,** обычно именуемый просто **лорд Байрон (22** января **1788,** Дувр **—19** апреля **1824,** Миссолунги,

  Османская Греция) —английский поэт-романтик, покоривший воображение всей Европы своим «мрачным эгоизмом». Наряду с П. Б. Шелли и Дж. Китсом представляет младшее поколение английских романтиков.

- Его альтер-эго Чайлд-Гарольд стал прототипом бесчисленных байронических героев в разных литературах Европы. Мода на байронизм продолжалась и после смерти Байрона, даже несмотря на то, что к концу жизни в стихотворном романе «Дон Жуан» и шуточной поэме «Беппо» сам Байрон перешёл к сатирическому реализму с опорой на наследие А. Поупа. Поэт принял участие в Греческой революции и потому считается национальным героем Греции.

Происхождение

Ньюстедское аббатство, разрушенное во время тюдоровской секуляризации, — родовое владение Байронов

Его предки, выходцы из Нормандии, пришли в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем и, после сражения при Гастингсе, были награждены богатыми поместьями, отнятыми у саксов. Первоначальное имя Байронов — Бурунь. Это имя часто встречается в рыцарских летописях средних веков. Один из потомков этого рода уже при Генрихе II изменил, в соответствии с выговором, свою фамилию на фамилию Байрон.

Особенно Байроны возвысились при Генрихе **VIII,** который во время упразднения католических монастырей наделил сэра Байрона по прозвищу **«**сэр Джон малый с большой бородой**» (sir John the little with the Great Beard)** имениями богатого Ньюстедского аббатства в Ноттингемском графстве**.**

Юность и начало творчества

Байрон в 1804 году

Бедность, в которой родился Байрон, и от которой не избавил его титул лорда, дала направление его будущей карьере. Когда он родился (на Холл-Стрит в Лондоне, 22 января 1788 года), отец его уже спустил всё своё состояние, а мать возвратилась из Европы с небольшими остатками своего состояния. Леди Байрон поселилась в Абердине, и её «хромой мальчуган», как она называла сына, был отдан на год в частную школу, затем переведен в классическую гимназию.

В **1798** году после смерти своего двоюродного деда Байрон получил в наследство титул лорда и поместье Ньюстед в Англии. Там, в аристократическом колледже Гарроу, Байрон и завершил среднее образование, а продолжил учебу в Кембриджском университете, став в **1805** году студентом Тринити-колледжа, который, однако, не закончил.

Тринити-колледж

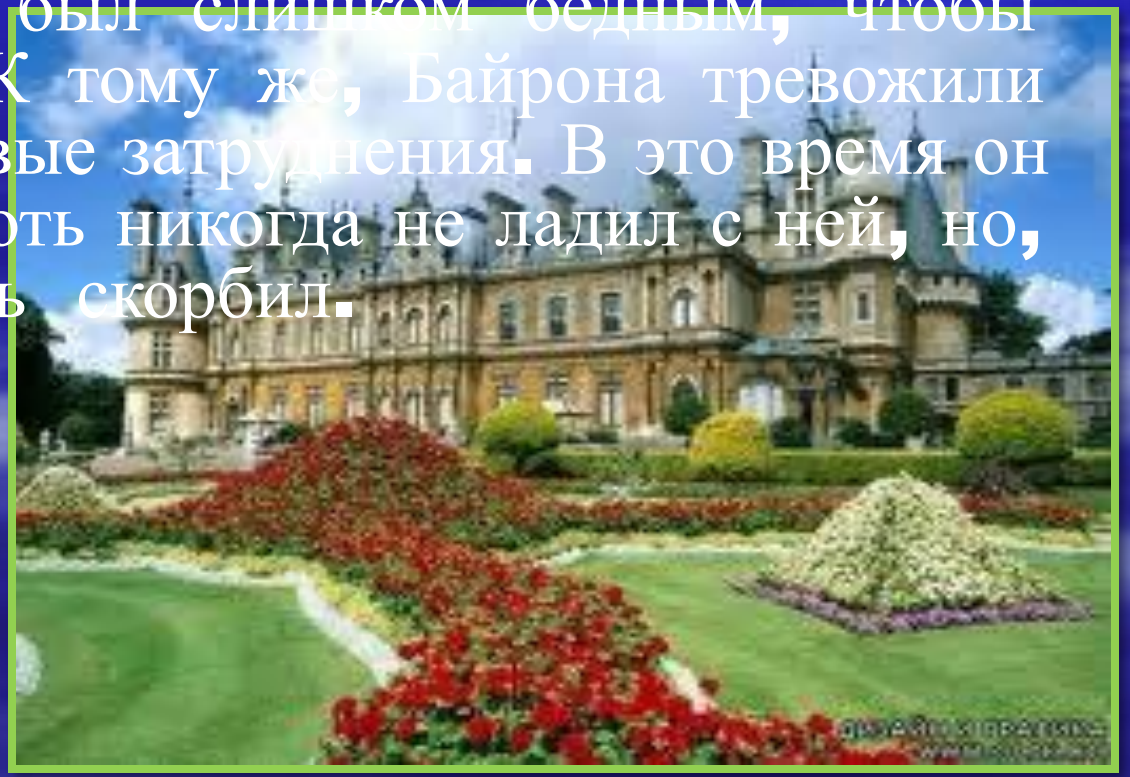
поместье Ньюстед

В Кембриджском университете Байрон углубил свои научные знания. Но больше он отличился искусством плавать, ездить верхом, боксировать, пить, играть в карты и т. п., поэтому лорд постоянно нуждался в деньгах и, как следствие, «влезал в долги». В Хэрроу Байрон написал несколько стихотворений, и в **1807** году в печати появилась его первая книга — **«Hours of idleness» (**Часы Досуга**).**

Первое путешествие

- В июне **1809** года Байрон отправился в путешествие. Побывал в Испании, Албании, Греции, Турции и Малой Азии, где переплыл пролив Дарданеллы, чем впоследствии очень гордился. Можно предполагать, что молодой поэт, одержав блистательнейшую победу над своими литературными врагами, уехал за границу довольным и счастливым, но это было не так. Байрон покинул Англию в страшно подавленном состоянии духа, а вернулся ещё более угнетённым.

- Многие, отождествляя его с Чайльд-Гарольдом, предполагали, что за границей, подобно своему герою, он вёл слишком неумеренную жизнь, но Байрон и печатно, и устно протестовал против этого, подчеркивая, что Чайльд-Гарольд — только плод воображения. Томас Мур говорил в защиту Байрона, что тот был слишком бедным, чтобы содержать гарем. К тому же, Байрона тревожили не только финансовые затруднения. В это время он потерял мать, и, хоть никогда не ладил с ней, но, тем не менее, очень скорбил.

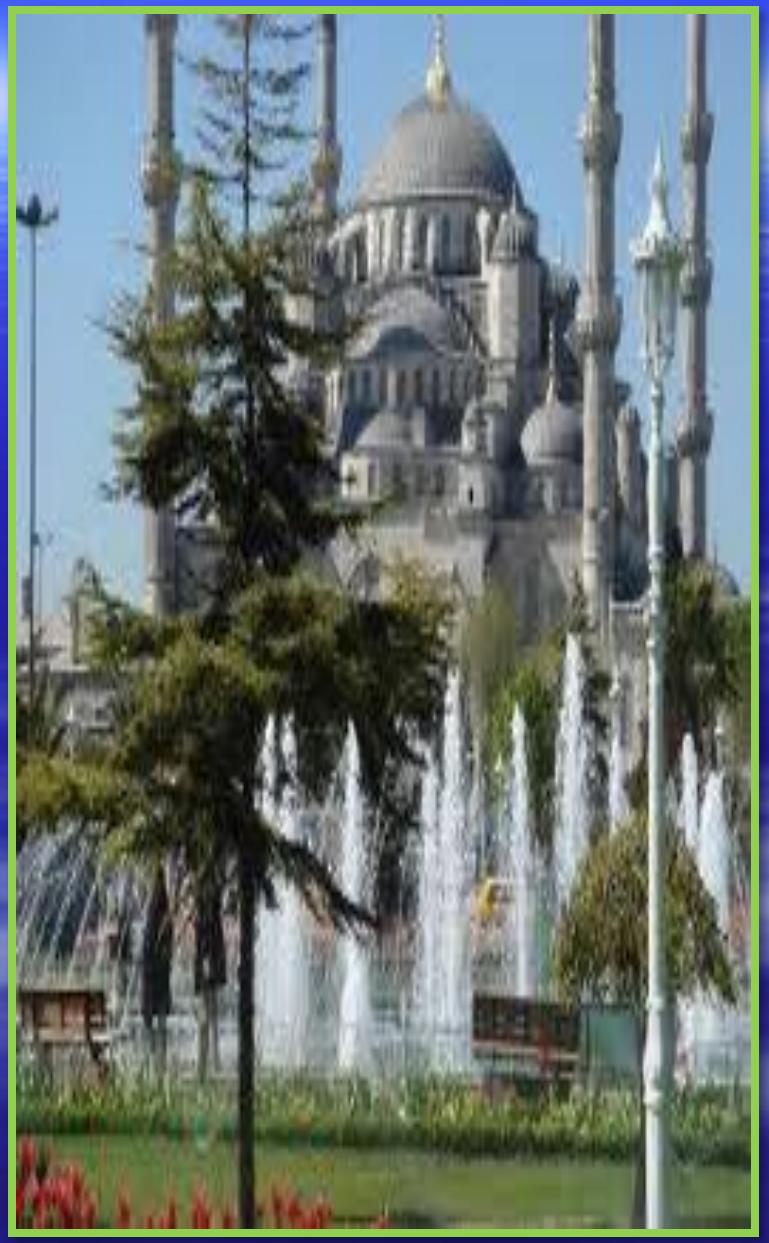


В апреле 1816 года Байрон посетил армянский остров Венеции

Он познакомился с Муром. До этого времени он никогда не был в большом свете и теперь предался с увлечением вихрю светской жизни. Однажды вечером Даллас застал даже его в придворном платье, хотя Байрон ко двору не поехал. В большом свете хромой Байрон (у него немного было сведено колено) никогда не чувствовал себя свободно и высокомерием старался прикрывать свою неловкость.

В марте **1813** года он издал без подписи сатиру **«Вальс»**, в мае же напечатал рассказ из турецкой жизни **«Гяур»**, навеянный его путешествием по Леванту.

Публика с восторгом приняла этот рассказ о любви и мщении, и ещё с большим восторгом встретила поэмы «Абидосская невеста» и «Корсар», вышедшие в том же году. В 1814 году он издал «Еврейские мелодии», имевшие колоссальный успех, и много раз переведённые на все европейские языки, а также поэму «Лара» (1814).



Мальта

- В **1809** году Байрон отправляется в путешествие в Испанию, Португалию, Грецию, на остров Мальта, поэт посещает Малую Азию и Турцию. Во время своих странствований Байрон начинает работу над поэмой "Паломничество Чайльд Гарольда".

Турция

Малая Азия

РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОЭМА БАЙРОНА «ГЯУР»

«Восточная» (ориентальная) тема в литературе романтизма

Восток

Идеальный мир природы (мир «благородных дикарей»)

экзотичный, загадочный, яркий - другой

Объект имперских претензий (арена войн и полит. конфликтов, национально-освободительных войн)

Ср. А.С. Пушкин «Бахчисарайский фонтан»
М.Ю. Лермонтов «Мцыри»

«Восток» в жизни Байрона. Место поэмы в «восточном» цикле

1. **«Гяур» (1813),**
2. **«Абидосская невеста» (1813),**
3. **«Корсар» (1814),**
4. **«Лара» (1814),**
5. **«Осада Коринфа» (1816).**
6. **«*Паризина*» (1816):** *спорно*

Логика цикла (проблема романт. героя)

романтический влюбленный и одинокий вероотступник («Гяур»)

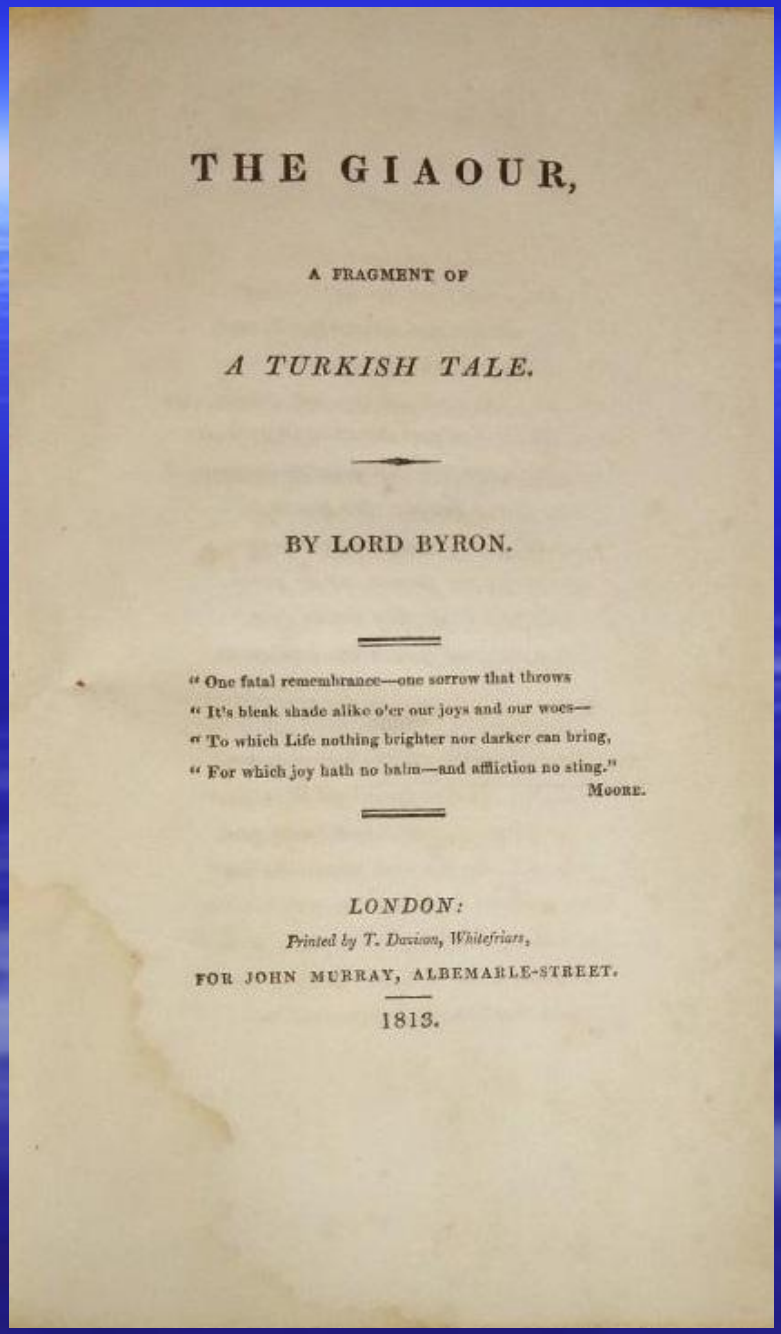
главарь пиратов («Абидосская невеста», «Корсар»)

вождь бунтовщиков («Лара»)

вероотступник, любовник, но и как предатель отчизны («Осада Коринфа»)

Творческий импульс

- Путешествие Байрона в страны Средиземноморья и Ближнего Востока **(1809-1811)**
- Отражение реальных событий **(**эпизод**,** спасения по дороге к Афинам от смерти турецкой девушки**,** которую везли зашитую в мешке к морю**)**



THE GIAOUR,

A FRAGMENT OF

A TURKISH TALE.

BY LORD BYRON.

" One fatal remembrance—one sorrow that throws
" Its bleak shade alike o'er our joys and our woes—
" To which Life nothing brighter nor darker can bring,
" For which joy hath no balm—and affliction no sting."

MOORE.

LONDON:

Printed by T. Davison, Whitefriars,

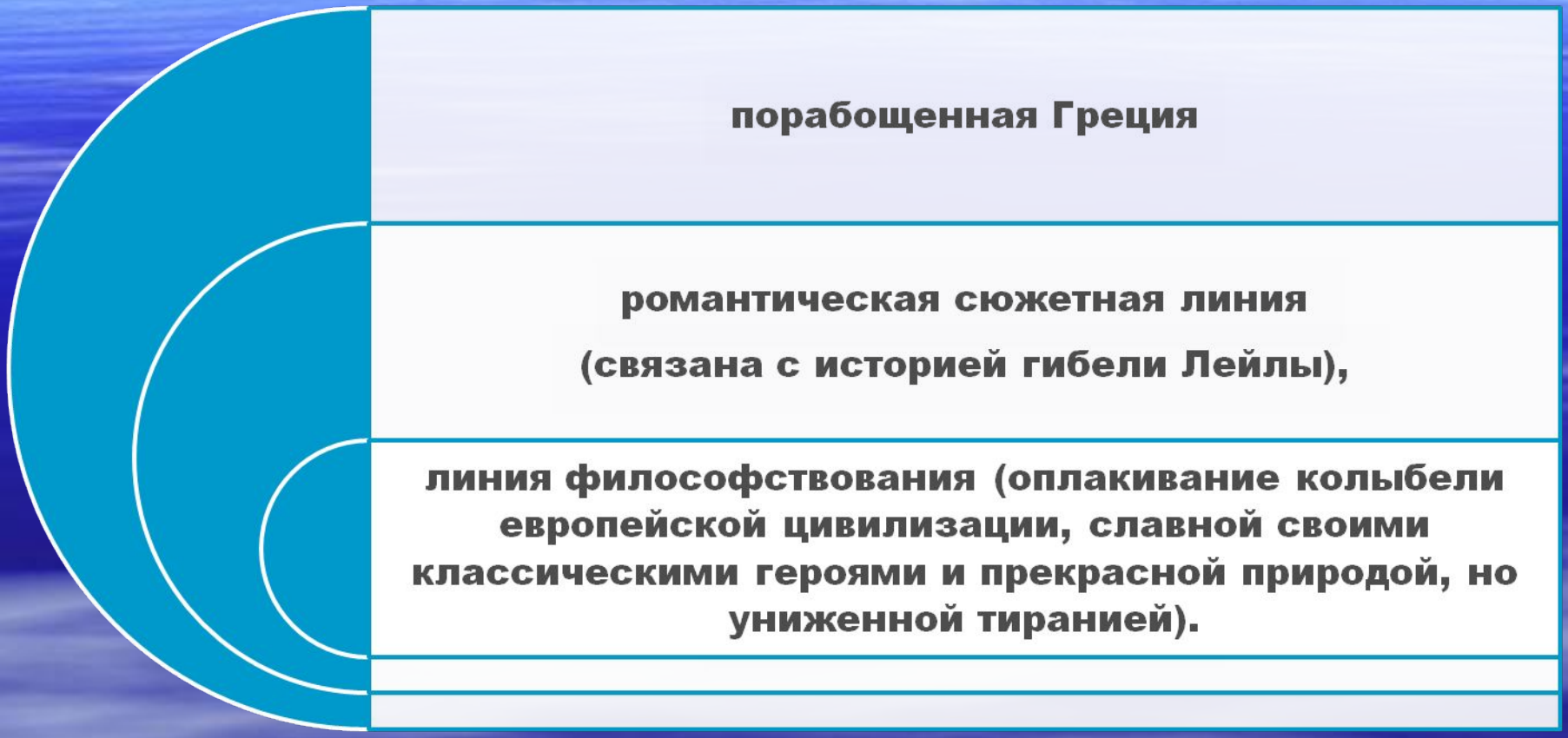
FOR JOHN MURRAY, ALBEMARLE-STREET.

1813.

История создания поэмы

- первая повествовательная поэма **(«narrative poem»),**
- фрагментарность поэмы осознавалась Байроном как её недостаток**,** обусловленный неопытностью автора**.**
- Поэма создавалась с мая по ноябрь **1813** г **(**в **7** изданиях**!);** в первоначальной рукописи **- 407** строк**,** в последнем варианте **- 1334** строки**.**
- Правки вносились в каждое новое издание**,** текст разрастался и обретал новые конструктивные и смысловые элементы**.**
- Авантюрная история **(**близка к балладе**)** за несколько месяцев превратилась в сложное по конструкции повествование о герое

Тема свободы: «Греция=дева»



ИДЕЯ: Пока нет свободы на государственном уровне, нет и свободы личной: практически у всех центральных женских персонажей (Лейла, Зулейка, Медора, Франческа) трагическая судьба.

Когда **зефир** смутит порою
Гладь моря легкою игрою,
Когда случайный **ветерок**
С густых ветвей сорвет **цветок, -**
Его **чуть слышное дыханье**
Несет с собой **благоуханье.**
По склонам **гор,** среди **лугов**
Цветет там **роза -** королева
Сладкоголосых **соловьев.**
Певцу ночей внимает дева
И рдеет вся от **слов любви,**
Он трели звонкие свои
Лишь перед нею рассыпает**...**
И роза нежная не знает
Ни вьюг**,** ни северных снегов**,**
Зефир всегда ее **ласкает;**
Нет у красавицы врагов
Среди времен различных года**,**
Ее **лелеет** вся природа**.**

Портреты Леилы и Гяура

Бегу усилий я напрасных
Тебе словами передать
Всю прелесть **глаз** ее **прекрасных.**
Случалось ли тебе видать
Глаза печальные газели?
Вот так ее глаза **темнели**
И так казалися **томны,**
В них столько ж было **глубины.**
Коль их ресницы не скрывали,
Чистейшим пламенем **сверкали**
Они, как редкостный **рубин;**
Души в них нежной было много**...**
...
Кто любовался только раз
Леилы **грустными очами,**
Тот усомнился в тот же час,
Что бедных женщин назначенье
Служить орудьем наслажденья,
Что нет **души** у них в телах.
Сияньем бога в небесах
Был полон взор ее прекрасный,
Ланит ее **румянец ясный**
С цветком граната спорить мог,
И **волосы** до самых ног
Душистой падали **волною,**
Когда, блистая **красотою,**
Леила распускала их
Среди прислужниц молодых.

Двухчастная структура

первая часть

- о гибели невольницы Хассана и о мести Гяура.
- Смерть Лейлы описана ретроспективно и кратко, основная часть эпизодов посвящена Греции, описанию Гяура и сценам мщения.

вторая часть

- действие через 6 лет и связано с монастырем, где Гяур живет после свершения своей мести
- Большую часть занимает исповедь умирающего Гяура монаху.

Меж конфессий

христиане

Человек неверный, оставивший христианство и перешедший в ислам, но так и не ставший истинным мусульманином. Он умирает не примиренным ни с Хассаном, ни со смертью Лейлы, ни с христианством.

Гяур

мусульмане

Байроническая поэма

тема	• свободы / рабства через образы (1) Греции, утерявшей былое величие и оказавшейся под турецким игом, и (2) восточной женщины, действующей под влиянием чувства, а не разума
сюжетно-композиционное строение	• нарративная поэма (событийность) • фрагментарная структура (ослаблены сюжетные связи), • событийные инверсии (нарушения хронологии)
субъектная организация	• многосубъектность повествования • отсутствие стабильного повествовательного фокуса.
система персонажей	• байронический герой = готический злодей + благородный изгой + сентиментальный влюбленный • возлюбленная героиня с трагической судьбой (призрак) • антагонист

Поэма «Паломничество Чайльд Гарольда»

О поэме

- Поэма в четырёх частях, публиковалась между **1812** и **1818.** Посвящение поэмы — обращение к Ианте, под именем которой скрыта дочь его английских знакомых. «Паломничество Чайльд-Гарольда» описывает путешествия и размышления пресыщенного молодого человека, который разочаровался в жизни полной удовольствий и веселья и ищет приключений в незнакомых землях.

- В более широком смысле, это выражение меланхолии и разочарования, которые ощущает поколение, утомлённое эпохой Великой французской революции и последовавших за ней наполеоновских войн. Обозначение главного героя происходит от старинного английского титулования **childe («чайльд»)** — средневекового обозначения молодого дворянина, который был ещё только кандидатом в рыцари. Этот титул, как указывает автор поэмы, был выбран как наиболее сообразный со старинной формой стихосложения.

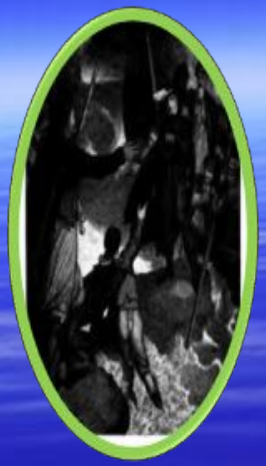
- Поэма содержит элементы, которые принято считать автобиографичными, так как Байрон создаёт часть сюжетной линии исходя из опыта, полученного во время путешествий по Средиземноморью вообще, и в частности Албании, Испании, Португалии, Эгейскому морю и Греции в **1809—1811** годах. **«**Ианта**»** — это его ласковое обращение к Шарлотте Харли, **13**-летней дочери Леди Оксфорд **(**прапрабабушки художника Фрэнсиса Бэкона**).**

- В целесообразности издания первых двух частей Байрон чрезвычайно сомневался, поскольку очень многое в них было напрямую сопоставимо с его личностью и судьбой. Они были изданы Джоном Мюрреем по настоянию друзей Байрона в **1812** и принесли как произведению, так и его автору неожиданное внимание общественности. Байрон позже писал: «я проснулся однажды утром и узнал, что знаменит»

Байронический герой

Поэма выявила в себе первый пример байронического героя. Идея байронического героя несет в себе множество следующих различных характеристик:

Герой должен иметь высокий уровень интеллекта и восприятия, а также — быть состоянии легко приспособиться к новым ситуациям и использовать хитрость для собственной выгоды. Так, Чайльд-Гарольд прекрасно образован, воспитан и умен, а также наделен внешней привлекательностью, стилем и тактом. Кроме очевидного очарования, которое это автоматически создает, он борется со своей честной прямотой, будучи склонным к колебанию настроений или биполярным стремлениям.



В целом, герою присуща непочтительность к любой власти, — таким образом, создаётся изображение байронического героя как изгнанника или изгоя. Также у героя есть склонность быть высокомерным и циничным, потворствуя саморазрушительному поведению, которое сочетается с потребностью обольщения женщин. Таинственность героя — безусловно усиливающий фактор его сексуальной привлекательности, однако ещё более провоцирующий его частое столкновение с теми или иными проблемами.

Значение творчества Д.Г. Байрона

Имя Байрона, поэта, по выражению Пушкина, "оплаканного свободой", всегда близко и дорого тем, для кого святы высокие и прекрасные чувства людей, их благородная борьба против произвола и тирании.

Творчество Байрона было новаторским, в нем содержались идеи, которые волновали как современников, так и последующие поколения. Недосказанное, непонятое Байроном досказывалось или рождало новые споры, но всегда его творчество тревожило умы, будило фантазию. И поэт, как бы предвидя это, сказал: ...жил я не напрасно!

Литература:

1) История английской литературы: В **3** тт. – М.-Л.: АН СССР, **1945.**

2) Аникст А.А. История английской литературы. - М.: Учпедгиз, **1956.**

3) Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. - М.: Высшая школа, **1975.**

4) Сидорченко Л.В., Бурова И.И. Аствацатуров А.А. и др. История западноевропейской литературы. **XIX** век: Англия. – М.-СПб: Академия, **2004.**

Брак, развод и скандал

- В ноябре 1813 года Байрон сделал предложение мисс Анне Изабелле Милбенк, дочери Ральфа Милбенка, богатого баронета, внучке и наследнице лорда Уэнтворта. «Блестящая партия, — писал Байрон Муру, — хотя предложение я сделал не вследствие этого». Он получил отказ, но мисс Милбенк выразила желание вступить с ним в переписку. В сентябре 1814 года Байрон возобновил свое предложение, и оно было принято, а в январе 1815 года они обвенчались.
- В декабре у Байрона родилась дочь по имени Ада, а в следующем месяце леди Байрон оставила мужа в Лондоне и уехала в имение к отцу. С дороги она написала мужу ласковое письмо, начинавшееся словами: «Милый Дик», и подписанное: «Твоя Поппин». Через несколько дней Байрон узнал от её отца, что она решилась никогда более к нему не возвращаться, а вслед за тем сама леди Байрон известила его об этом. Через месяц состоялся формальный развод. Байрон подозревал, что жена разошлась с ним под влиянием своей матери. Леди Байрон приняла всю ответственность на себя.

Жизнь в Швейцарии и Италии

Вилла Диодати, где в 1816 г. жили Байрон, Шелли, его жена Мэри и Дж. Полидори

Перед отъездом за границу он продал своё имение Ньюстед, и это дало Байрону возможность не тяготиться постоянным безденежьем. Теперь он мог предаться уединению, которого так жаждал. За границей он поселился в вилле Диадати на женевской ривьере. Лето Байрон провел на вилле, совершив две небольшие экскурсии по Швейцарии: одну с Гобгаузом, другую с поэтом Шелли.

В ноябре 1816 года Байрон переехал в Венецию, где, по утверждению своих недоброжелателей, вёл самую развратную жизнь, которая, однако же, не помешала ему создать большое количество поэтических произведений.

В апреле 1819 года он встретился с графиней Гвиччиоли, и они влюбились друг в друга. Графиня вынуждена была уехать с мужем в Равенну, куда вслед за ней поехал и Байрон.

В сентябре 1822 года тосканское правительство приказало графам Гамба выехать из Пизы, и Байрон последовал за ними в Геную.
Байрон жил с графиней вплоть до своего отъезда в Грецию и в это время очень много писал.

Поездка в Грецию и смерть

Последний портрет Байрона

Спокойная, семейная жизнь, тем не менее, не избавила Байрона от тоски и тревоги. Он слишком жадно пользовался всеми наслаждениями и полученной славой. Вскоре наступило пресыщение. Байрон предположил, что в Англии его забыли, и в конце 1821 года провёл переговоры с Мэри Шелли о совместном издании английского журнала «Либерал».

В Миссолонги Байрон заболел лихорадкой, продолжая отдавать все свои силы на борьбу за свободу страны. 19 января 1824 года он писал Хэнкопу: «Мы готовимся к экспедиции», а 22 января, в день своего рождения, он вошёл в комнату полковника Стенхопа, где было несколько человек гостей, и весело сказал: «Вы упрекаете меня, что я не пишу стихов, а вот я только что написал стихотворение». И Байрон прочел: «Сегодня мне исполнилось 36 лет». Постоянно хворавшего Байрона очень тревожила болезнь его дочери Ады. Получив письмо с хорошей вестью о её выздоровлении, он захотел выехать прогуляться с графом Гамба. Во время прогулки пошёл страшный дождь, и Байрон окончательно захворал. Последними его словами были отрывочные фразы: «Сестра моя! дитя моё!.. бедная Греция!.. я отдал ей время, состояние, здоровье!.. теперь отдаю ей и жизнь!». 19 апреля 1824 года поэт скончался.

Судьба семьи Байрона

Лорд Байрон и его паж Раштон

Вдова поэта, леди Анна Изабелла Байрон, провела остаток своей долгой жизни в уединении, занимаясь делами благотворительности, — совершенно забытая в большом свете. Только известие о её смерти, 16 мая 1860 года, пробудило о ней воспоминания.

Законная дочь лорда Байрона — Ада, вышла в 1835 году замуж за графа Уильяма Лавлейса и скончалась 27 ноября 1852 года, оставив двух сыновей и дочь. Она известна как математик, одна из первых создателей вычислительной техники и сотрудница Чарльза Бэббиджа. Согласно широко известной легенде — предложила несколько основополагающих принципов компьютерного программирования и считается первым программистом.

Старший внук лорда Байрона, Ноэл, родился 12 мая 1836 года, недолго служил в английском флоте, и после буйной и беспорядочной жизни умер 1 октября 1862 года работником в одном из лондонских доков. Второй внук, Ральф Гордон Ноэл Милбенк, родился 2 июля 1839 года, вступил после смерти брата, наследовавшего незадолго до кончины баронство Уинтворт от бабушки, в права лорда Уэнтворта (Wentworth).