Лекція 12. **Загальна характеристика літератури романтизму, її основні**

**течії. Німецький романтизм. Е.Т. А. Гофман.**

**«Життєва філософія кота Мурра»**

**Романтизм**– це один із провідних напрямів у літературі, науці й мистецтві, що виник наприкінці XVIII ст. у Німеччині та існував у літературі Європи й Америки в першій половині XIX ст. Романтики виступали проти нормативності класицистичного мистецтва, проти його канонів та обмежень. Як новий тип свідомості й ідеології, що охопив різні напрями людської діяльності (історію, філософію, право, політичну економію, психологію, мистецтво), романтизм був пов'язаний із докорінною зміною всієї системи світоглядних opієнтацій і цінностей.

**Визначальні риси романтизму:**

- заперечення раціоналізму доби Просвітництва;

- ідеалізм у філософії;

- вільна побудова творів;

- апологія (захист) особистості;

- неприйняття буденності й звеличення «життя духу» (найвищими виявами його були образотворче мистецтво, релігія, музика, філософія);

- культ почуттів;

- ліричні та ліро-епічні форми;

- захоплення фольклором, інтенсивне використання фольклорних сюжетів, образів, жанрів, художньо-технічних прийомів;

- інтерес до фантастики, екзотичних картин природи тощо. Романтизм іноді вдається до смішного, гумористичного, чудернацького.

Своєрідним явищем поетики романтизму стає так звана **«романтична іронія».** Ще одним **засобом романтичного пізнання** Всесвіту стає ***гротеск,*** поряд з яким використовуються й інші форми умовної образності. Митець-романтик не відтворює дійсність, а перетворює, «романтизує» її. І цей новий умовний світ для романтика є прекраснішим за реальний. Хоча ці «два світи» далеко не завжди співіснують у гармонійній єдності. Митці часто відчувають цілковитий розлад між мрією та дійсністю, що спричиняє настрої безнадії та відчаю. Такий романтичний умонастрій дістав назву «світової скорботи». Світового значення набула творчість таких представників романтизму, як

*Д. Байрон, В. Скотт* (Англія); *Г. Гейне, Ф. Шиллер* (Німеччина); *В. Гюго* (Франція) та ін.

**Течії романтизму.**

1*. Ранній романтизм* (універсальний філософський): брати Август і Фрідріх Шлегелі, Л. Тіг, Новаліс.

2.*Народно-фольклорний*: Г.Гейне, А. Міцкевич, Т. Шевченко.

3. *Байронічна течія:* Байрон, Міцкевич, Пушкін,Лермонтов.

4. *Гротескно-романтична* (Гофманівська): Гофман, По.

5. *Утопічна:* Ж. Санд, І. Сю, Гюго, Гейне.

6.*Історична* (Вальтер-Скоттівська): В. Скотт, Пушкін, П. Меріме.

7. *Релігійно-містична*: Міцкевіч, Шатобріан.

**Романтизм** – не просто перший за часом виникнення й один із найважливіших художніх напрямків і стилів XIX століття. Цим терміном можна визначити цілу культуру, загальне світовідчування історичної епохи, що почалася після Великої французької революції. У цьому сенсі романтизм проявляє себе не тільки в літературі й взагалі в мистецтві, але й у всіх сферах суспільної свідомості: науці, філософії, релігії, політиці, навіть у побуті. Як майже будь-яке значне культурне явище, романтизм не являє собою чогось абсолютно цільного з постійним набором специфічних рис - він дуже різноманітний у своїх національних, жанрових, хронологічних різновидах. У марксистському літературознавстві існувала бінарна типологія: романтизм ділили на революційний і реакційний, прогресивний і консервативний, активний і пасивний. Такий підхід небезпідставний, однак він надто спрощує явище й надає йому ненаукову оцінну характеристику, тому його варто визнати вкрай умовним і застарілим.

**Хронологічні рамки**романтизму характеризуються відносною одночасністю початку (1790-і роки) і невизначеністю завершення (1820–1830-і – в Англії й Німеччині, 1870–1880-і – у Франції).

**Соціально-політичні передумови** романтизму лежать у революційних потрясіннях кінця XVIII століття: Війна за незалежність в Америці 1775–1783 р. й, головне, Велика французька революція 1789–1794 р. Її емоційне переживання, а потім осмислення її досвіду, її наслідків зіграли вирішальну роль у виникненні й розвитку романтичного світогляду. На короткий час революція створила ілюзію загального звільнення від багатовікового рабства,  полону зовнішніх обставин, людина відчула себе всесильною. Майже всі ранні романтики замолоду були апологетами революції, однак незабаром наступило протверезіння. По-перше, багатьох відвернув від революції якобінський терор. По-друге, свободи, принесені революцією, як виявилося, відносилися зовсім не до сфери духу, а скоріше до повсякденного буття: вони зовсім не заважали суспільству ставати міщанським, *філістерським*. У цій ситуації для багатьох романтиків різних поколінь роль ідейного заступника революції зіграла особистість Наполеона, що домігся своїми військовими перемогами слави романтичного генія в політиці.

**Естетичні джерела** романтизму – це насамперед сентименталізм, що створив апологію індивідуального почуття, і різні варіанти передромантизму: пейзажна медитативна поезія, готичний роман і наслідування середньовічних поетичних пам'ятників.

Слід сказати окремо про **філософські передумови***.* Почасти це вже Руссо з його природною людиною, культом природи й критикою цивілізації. Прямим попередником романтиків у цій сфері став Й.Г.Фіхте, що створив у своєму “Науковченні” (1794) концепцію абсолютного “я”, чиє буття єдино безперечне, а увесь інший світ (“не-я”) є продуктом його діяльності - мислення. Ф.В.Шеллінг створив свою систему діалектики природи вже на підставі романтичних ідей.

Один з основних **ознак** романтизму – культ *особистості*, тобто героя, що не просто усвідомив своя самоцінність, як у сентименталістів, а активного суб'єкта, що визначає й формує навколишню дійсність. *Проблема особистості* – центральна для романтиків.

Світобачення особистості характеризується *романтичним двосвіттям*– відчуттям глибокого розриву між досконалістю ідеалу, бачення якого принципово суб'єктивне, і низькою прозаїчною дійсністю, що нівелює індивідуальність, що зводить поняття про щастя до обивательського комфорту. Буржуазність, або філістерство, - явище дуже агресивне, що претендує на всеохопність, тому романтики різними способами намагаються йому протидіяти. Іноді це проявляється у формі прямого бунту, суспільної боротьби (як, скажімо, у Байрона). Але частіше романтичний заколот проти щоденності означає просто її ігнорування, відхід від її в древні часи (Середньовіччя), що розуміють як золотий вік, або в екзотичні країни Сходу чи Півдня, населення яких ще не отруєно духом буржуазності, або в містичну релігійність, або у всепоглинаючу любов. Найбільш універсальним засобом порятунку від протиріч буття, втіленням ідеалу стає мистецтво, що займає одне з найважливіших місць у романтичній ідеології.

**Естетика романтизму** підкреслено протипоставлена класицистичній. Всі норми поетики класицизму: уявлення про споконвічний універсальний ідеал краси, принцип ієрархії жанрів і стилів, незмішання трагічного і комічного, закон трьох єдностей у драматургії - здавалися романтикам украй умовними, штучними. Романтики вимагають мистецтва природного, вільного в тій мірі, у якій вільна природа й саме життя. Для цього художник повинен опиратися не на знання й розум, як класицист, а на примхливу фантазію, творчу уяву. У романтичних творах виразність звичайно домінує над зображуваним, експресія й гротеск відносяться до числа найпоширеніших прийомів.

Все це не означає, що раціональний початок було зовсім чужим романтикам. Навіть ранні ентузіасти були здатні до тверезої критичної оцінки своїх пристрастей і цілком усвідомлювали, що їхнього уявлення про ідеал, про творчий потенціал особистості, про безмежну волю у всіх важливих для них сферах життя не витримають зіткнення з реальною дійсністю. Це протиріччя вони намагалися пом'якшити за допомогою *романтичної іронії*, якої удостоювалася не тільки прозаїчна щоденність, але й самі їхні протагоністи, що прагнуть до свідомо недосяжного ідеалу. В окремих випадках усвідомлення невідбутності конфлікту привело до розчарування й песимізму (*“хвороба століття”*).

**Роман Гофмана** **«Життєва філософія кота Мурра»** будується на іронічній паралелі між світом тварин і світом людей. Перший план – розповідь кота про свою біографію; другий – розповідь про світ людей, у центрі якої доля музиканта Крейслера. Оволодівши грамотою, кіт Мурр вирішив на схилі життя розповісти про свої сподівання і страждання з повчальною метою «юному кошацтву». Аркуші свого рукопису він перекладає, з його точки зору, макулатурними паперами. Але ці аркуші, які кіт дере і вкладає будь-як у свій манускрипт, є життєпис музиканта Крейслера. Життєпис геніального композитора як макулатурні листи в кошачій біографії! Треба було володіти справді гофманівською фантазією, щоб надати гіркій іронії таку форму. Кому потрібне життя Крейслера, його сум та радощі? Хіба що на просушку графоманських вправ ученого кота… З першого погляду здається, що паралельні життєписи Крейслера і Мурра – новий варіант традиційного гофманівського двоємир’я: сфера «ентузіастів» (Крейслер) і сфера філістерів (Мурр). Але у кожній із цих біографій, в свою чергу, світ теж розподілений навпіл, і в кожній частині є своя сфера «ентузіастів» (Крейслер і Мурр) і філістерів (оточення Крейслера і Мурра). Здавалось, все просто: двоємир’я Гофмана – це піднесений світ поезії і нікчемний світ прози життя, і якщо генії страждають, то у всьому винні філістери. Але насправді у Гофмана все не зовсім так. Демонстративна, ледве не буквальна розірваність роману, його зовнішній розповідний сумбур композиційно поєднані.

Для Гофмана музикант – це людина з особливим складом душі, яка не вміє жити за філістерськими законами. Вона володіє особливим даром проникати в таємниці світу, бачити і почувати те, що недоступне звичайним людям, зануреним у свої щоденні турботи, дрібні розрахунки. Митці ж, на погляд філістерів, – це «нікчемні істоти», тому що вони нерозумно присвячують своє життя справі, яка служить тільки для розваги і відпочинку. Трагедія справжнього митця, за Гофманом, в тому, що його не розуміють ні в князівських дворах, ні в середовищі обивателів. І тому він такий самотній.

Для Мурра характерні інтенсивні переживання: він гостро реагує на нещасне кохання, недостойних друзів, власну і чужу нерівноправність, недосконалість; він наївний, безпорадний. Нічого подібного немає у зображенні Гофманом філістера, якого перш за все відрізняє убогість уявлення і бідність почуттів. Для вірного осмислення образу Мурра треба враховувати і те, що він подається не в сатиричних, а в гумористичних тонах. Отже Мурр – натура непересічна. Але пристосувавшись, він легко перескакує через те «коло», в якому приречений бути Крейслер.

Крейслер страждає від вульгарності, нерозуміння музики бюргерами. Він знедолений у суспільстві, яке не розуміє ні музики, ні його самого. Його зневажають, вважають ледарем, який присвятив себе «розвазі» (так філістери розуміють музику). Результатом цієї знедоленості є божевілля Крейслера.

Симпатії автора на боці «поетичних натур», тобто людей, які живуть напруженим духовним життям, закохані в природу, мистецтво, красу. Найбільшим багатством людини, на думку автора, є її розумовий і творчий потенціал, внутрішня незаплямованість. Зображуючи непримиренність мистецтва і дійсності, трагедію художника-гуманіста в суспільстві ситих та обмежених філістерів, німецький романтик приводить читача до висновку, що художник самотній у світі, його не розуміють і принижують філістери, а суспільство, в якому панують прозаїчні інтереси, нахаби і нікчеми, які домагаються багатства і влади, використовуючи талант чи розум інших, привласнюючи чужу працю, є ворожим великому, справжньому мистецтву. Таким чином, у фантасмагоричному світі «Життєвої філософії кота Мурра», створеному на початку ХIХ століття, Гофман торкається проблем, які залишаються актуальними: протиріччя між духовними й матеріальними цінностями, незалежність у життєвому виборі, співіснування прекрасного й потворного.

**Дайте відповіді на тестові запитання:**

*1.Які зміни в суспільстві спричинилися до виникнення романтизму?*  
А навколишній світ почав сприйматися як прекрасна дійсність  
Б сформувались нові уявлення про світ, життя, суспільство, людину  
В надзвичайно посилився влив церкви на розвиток культури і літератури  
Г Європа пережила велике духовне потрясіння і глибоке розчарування у зв’язку з подіями у Франції  
Д занепад економіки в багатьох країнах викликала кризу суспільної та індивідуальної свідомості, розгубленість багатьох митців перед гострими життєвими суперечностями

*2. Романтики захоплювалися оспівуванням доби*А Середньовіччя  
Б Відродження  
В класицизму  
Г античності  
Д бароко

*3. Романтизм як літературно-художній напрямок виник*А на межі XVII — XVIII ст.  
Б наприкінці XIX — на початку XX ст.  
В у 80-90-і рр. XVIII ст. — 30-40-і рр. IX ст.  
Г на початку XX ст.  
Д на початку XVII ст.

*4. Не є ознакою романтизму як художнього методу*А ствердження духовної самобутності та неповторності кожної окремої

людини  
Б зображення незвичайних героїв у незвичайних обставинах  
В герой — мрійник, ідеаліст, який пережив тяжкі розчарування, крах своїх

ідеалів; самотній мандрівник, вигнанець, стихійний бунтівник  
Г зображення типових обставин, що мали вплив на формування типових

характерів різних соціальних прошарків  
Д культ уяви, фантазії, почуттів; культ природи

*5. В основі романтизму як літературно-мистецького напряму лежить*А зображення ідеальних героїв і високих почуттів  
Б правдиве зображення дійсності  
В обґрунтування концепції людини як істоти, що має права і свободи  
Г зображення мужніх і доблесних героїв-воїнів, які захищають Батьківщину

від ворогів  
Д прагнення зламати усталені принципи побудови художнього твору й

«норми» смаку публіки

*6. Формування романтизму в багатьох країнах сприяло*  
А розвитку буржуазних стосунків  
Б утвердженню монархії  
В пробудженню національної свідомості, розвитку культурних традицій

народів, боротьбі за волю  
Г відродженню античного мистецтва  
Д дослідженню людини як унікальної духовної істоти, здатної до вибору

власної долі

*7. Мотиви «світової скорботи» вперше прозвучали у творах*А Адама Міцкевича  
Б Джорджа Байрона  
В Генріха Гейне  
Г Ернста Теодора Амадея Гофмана  
Д Олександра Пушкіна

*8. Роки життя Ернста Теодора Амадея Гофмана*А 1776-1822  
Б 1749-1832  
В 1759-1805  
Г 1788-1824  
Д 1799-1837

*9. Ернст Теодор Амадей Гофман змінив одне зі своїх трьох імен на честь композитора*А Бетховена  
Б Гайдна  
В Глюка  
Г Моцарта  
Д Ліллі

*10. Філістери — це*А кар’єристи  
Б мізантропи  
В люди з обмеженим світоглядом, заклопотані лише власним матеріальним благополуччям  
Г творчі особистості  
Д філантропи

*11. Ентузіасти — це*А державні службовці  
Б творчі особистості  
В філантропи  
Г пересічні обивателі  
Д мізантропи

*12. Твори Ернста Теодора Амадея Гофмана*А «Золотий горнець», «Життєва філософія кота Мурра», «Лускунчик і Мишачий король»  
Б «Зимова казка», «Лорелея», «Чому троянди немов неживі…»  
В «Маленький Мук», «Каліф-Лелека», «Карлик-ніс»  
Г «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…», «Дума»  
Д «Я вас любив…», «Я мить чудову пам’ятаю…», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»

*13.Кіт Мурр («Життєва філософія кота Мурра» Гофмана) наприкінці*

А помирає

Б їде у подорож

В сміється над Гектором

Г танцює з Мурою

Д б’ється з Цахесом

*14.Княжич Гектор, Гедвіга – це герої твору Гофмана*

А «Життєва філософія кота Мура»

Б «Пісочна людина»

В «Малюк Цахес»

Г «Дон Жуан»

Д «Мишачий король»

**Домашнє випереджувальне завдання для практичного заняття:**

1. Підготувати творчий проект(поділитись на групи) на одну із тем:

Пошуки В.Гюго( «Кромвель»);

«Ліричні балади» Байрона;

Історичний роман В.Скотта «Роб Рой»;

Ірвінг – засновник новели.

1. Законспектувати цікаві факти з життєпису Едгара По.
2. Прочитати одну із новел Едгара По і до неї скласти або кросворд (15 запитань) , або ребуси (5-7 ).