Лекція 14. ***Літературний процес к. XIX – п.п. XX ст.:***

напрями, течії, жанри.

Незважаючи на порівняно невеликі хронологічні рамки (1880-і рр. - 1914 р.) ця епоха є якісно новим етапом культурного розвитку людства. Багатьма діячами культури, західними та російськими філософами, поетами і письменниками, музикантами і художниками епоха розцінювалася як *кризова.*Про апокаліптичний характер сучасності говорили як західні (Ніцше, Шпенглер, Ортега-і-Гассет), так і російські мислителі (Розанов, Бердяєв, Білий, Флоренський).

Праця *А. Шопенгауера* (1788-1860) "Світ як воля і уявлення" (1819) вплинула на світогляд багатьох письменників (Т. Манн, Т. Гарді). У своїх поглядах він йшов слідом за основоположником німецької класичної філософії І. Кантом (1724-1804), чия теорія пізнання, її естетика і етика багато в чому визначили філософсько-естетичну доктрину Шопенгауера. До пізнання цього світу може наблизитися тільки художник, людина, в якому естетична інтуїція переважає над раціональним початком.

Однією із знакових фігур межі століть став *Ф. Ніцше* (1844-1900), становлення філософії якого відбувалося під безсумнівним впливом ідей Шопенгауера. Ф. Ніцше одним із перших спробував проаналізувати суть епохи, за якої певний час закріпилася назва ***"декаданс".***

Крім Шопенгауера на духовну еволюцію Ф. Ніцше вплинув композитор Р. Вагнер. Музика, на думку Вагнера, - це пряме вираження світової волі. Ідея Вагнера стала основною для праці Ф. Ніцше "Народження трагедії з духу музики" (1872). Безсумнівний відгомін цих ідей виявляється у творчості Т. Манна, Р. Роллана. Роботи Ф. Ніцше "Так говорив Заратустра" (1883-1885), "По той бік добра і зла" (1886), "Людське, занадто людське" (1878), "До генеалогії моралі" (1887), "Сутінки ідолів" (1888) та інші наклали відбиток на творчість Дж. Лондона. Блискуча художня манера Ніцше є справді унікальною.

Результатом кризи суспільної свідомості, відчуття переломного історичного моменту і є переосмислення духовних цінностей. Діячів культури і літератури межі століть об'єднує втрата віри в непорушність колишніх ідеалів. Так формується *декаданс як тип трагічного світовідчуття.*Ніцше одним із перших відтворив характерне для цієї пори відчуття "великого внутрішнього розпаду та занепаду": його головну причину Ф. Ніцше вбачає в християнстві ("Весела наука", 1882). Слід сказати, що декаданс присутній і в творчості самого Ніцше, в його поглядах на історію, релігію та суспільство.

Необхідно розмежовувати поняття "декаданс" і "модернізм". ***Модернізм*** - це спроба подолання декадансу. Модернізм - це пошук художниками нових форм вираження своїх думок, почуттів, настроїв. Новий культурний духовний контекст вимагав нового типу художнього сприйняття дійсності. "Завдання художника не описувати, відображати об'єктивно існуючу дійсність, а, виходячи зі свого власного художнього всесвіту, вступати у відносини з цією дійсністю, створюючи суто суб'єктивне мистецтво" (Е. Ховардсхолм).

Для найбільш повного осягнення специфіки літературно-художнього світу межі століть значимо *вчення про інтуїцію А. Бергсона* (1859-1941). Інтуїцію Бергсон вважає основним способом пізнання життєвої сутності. Оригінальна філософська й етико-релігійна концепція зробила його кумиром епохи.

Вчення Бергсона певною мірою слід вважати філософською основою *літературного* ***імпресіонізму.***Якщо натуралісти вимагали точного відтворення факту, то імпресіоністи *зводили в культ* *відображення викликаного тим чи іншим фактом враження.* Імпресіоністичні тенденції як властивість стилю можна виявити у творчості багатьох західноєвропейських і російських художників слова: А. Рембо, П. Верлена, С. Малларме, Е. Золя, братів Гонкур, О. Уайльда, М. Пруста, Р.-М. Рільке, А. Чехова, Ст. Гаршина, Тобто Гуро, Б. Зайцева та ін

Практично одночасно з імпресіонізмом починаючи з 1860-х рр. розвивається ***символізм.***Художня практика символізму дещо випереджає естетику - теоретичні положення склалися пізніше: у 1870-1880-х рр. обґрунтована теорія "ясновидіння" А. Рембо, з'явилися статті та нариси "Мистецтво поезії" і "Прокляті поети" А. Верлена, "Маніфест символізму" Ж. Мореаса.

Взаємопроникнення різних стилів у літературі межі століть - явище звичайне. *Імпресіонізм і символізм* значною мірою *сходяться до романтизму.*

У другій половині XIX - початку XX ст. одержує подальший розвиток ***романтизм***(пізніше творчість Ст. Гюго) і формується ***неоромантизм***

(Р. Кіплінг, Дж. Конрад, Дж. Лондон, окремі твори К. Гамсуна, Р. Роллана), який зближується з романтизмом як у тематичному, так і в зображувально-стильовому плані. Неоромантизму, що досягнув кульмінації в 1890-і рр., властиві неприйняття дійсності, героїзація сильної особистості; спонукання до діяльності альтруїстичними ідеалами, гострота етичної проблематики; напруженість фабульних ситуацій; пріоритет експресивного, виразного над описовим; активне звернення до фантастики, гротеску, екзотики.

Особливої уваги в літературі рубежу століть заслуговує ***естетизм****,* що найповніше виразилися в англійському літературному процесі (О. Уайльд).

У другій половині XIX - на початку XX ст. подальший розвиток **отримує *реалізм.***Інтенсивність його розвитку в різних культурах неоднорідна. У Франції він у своїй класичній формі склався вже у 1830-1840-х рр. (Стендаль, Бальзак), в Англії у 1840-1860-ті рр. В інших європейських країнах це відбувається в 1860-1870-х рр. і в більш пізній час. Реалізм межі століть цілком зорієнтований на художні шукання епохи і стає багатшим у жанрово-стильовому відношенні.

У реалістичній прозі межі століть особливе значення набувають *масштабні, монументальні полотна* ("Жан-Крістоф" Р. Роллана, "Сучасна історія" А. Франса, "Ругон-Маккари" Е. Золя, "Сага про Форсайтів" Дж. Голсуорсі, "Будденброки" Т. Манна). Межа століть породила і *різноманіття романних форм:* соціально-психологічний (Т. Манн, Р. Мопассан, Р. Роллан), історичний (М. Твен, А. Франс), соціально-політичний (Дж. Лондон, Т. Драйзер), науково-фантастичний (Р. Уеллс), соціально-утопічний (А. Франс, Р. Уеллс), сатиричний роман (Р. Манн) та ін.

Нового розвитку набуває і *європейська драматургія.*З творчістю Б. Шоу, Г. Ібсена, А. Стріндберга, Р. Гауптмана, М. Метерлінка пов'язують *поняття "нова драма".*Драматурги епохи - це й теоретики театральної справи, експериментатори і новатори в області драматургічного мистецтва.

Як найважливіший художній напрям метод і стиль ***натуралізм*** (фр**. *naturalisme* від лат. *natura***- природа) склався в останній третині XIX ст. в літературі Європи і США. Філософською основою натуралізму став ***позитивізм.***Літературними передумовами натуралізму послужила творчість Гюстава Флобера, його теорія "об'єктивного", "безособового" мистецтва, а також діяльність "щирих" реалістів (Р. Курбе, К. Е. Дюранті, Шанфлери). Натуралісти ставили перед собою благородну мету: від фантастичних вимислів романтиків, які в середині XIX ст. все більше відходять від дійсності в область мрій, повернути мистецтво обличчям до правди, до реального факту. Натуралізму властиво позитивістське розуміння достовірності. Письменник повинен бути ***об'єктивним спостерігачем і експериментатором.*** Він може *писати тільки про те, що вивчив. Звідси зображення лише "фрагмента* дійсності", відтворювального з ***фотографічною точністю,***замість типового образу (як єдності індивідуального і загального); відмова від зображення героїчної особистості як "нетипової" в натуралістичному сенсі; заміна сюжету ("вигадки") описом і аналізом; естетично ***нейтральна позиція автора***по відношенню до зображуваного (для нього немає гарного або поганого); аналіз суспільства на основі суворого детермінізму, заперечує свободу волі; показ світу в статиці, як нагромадження деталей; письменник не прагне передбачити майбутнє.

Натуралізм відчував вплив інших методів, тісно зблизився з***імпресіонізмом*** і ***реалізмом.***

З 1870-х рр. на чолі натуралістів стає ***Еміль Золя***(1840-1902), який у своїх теоретичних роботах розвинув основні принципи натуралізму, а його художні твори поєднують у собі риси натуралізму і критичного реалізму.

Величезний вплив на формування поглядів і становлення творчого методу Золя надали теорії І. Тена, Ч. Дарвіна, К. Бернара, Ш. Летурно. Саме тому натуралізм Золя - це не тільки естетика і художня творчість: це світогляд, наукове і філософське дослідження світу і людини. Створюючи ***теорію експериментального роману,***він так мотивував уподібнення художнього методу науковому методу: "Романіст є і спостерігачем, і експериментатором. В якості спостерігача він зображує факти такими, якими він спостерігав їх, встановлює відправну точку, знаходить твердий грунт, на якій будуть діяти його персонажі і розгортатися події. Потім він стає експериментатором і виробляє експеримент - тобто приводить в рух дійові особи в межах того чи іншого твору, показуючи, що послідовність подій у ньому буде саме такою, яку вимагає логіка досліджуваних явищ... Кінцева мета - пізнання людини, наукове пізнання його як окремого індивіда і як члена суспільства".

Під впливом нових ідей письменник створює свої перші натуралістичні романи. Сімейні історії послужили письменнику основою для складного і глибокого аналізу людської психології, що розглядається з наукових і естетичних позицій. Золя хотів довести, що психологія людини - це не окремо взята "життя душі", а сума різноманітних взаємодіючих факторів: спадкових властивостей, навколишньої обстановки, фізіологічних реакцій, інстинктів і пристрастей. Для того щоб визначити комплекс взаємодій, Золя замість звичного терміну "характер" пропонує термін ***"темперамент".*** Орієнтуючись на теорію В. Тена, він докладно описує "расу", "середовище" і "момент", дає блискучий зразок "фізіологічної психології". У Золя складається струнка, продумана естетична система, яка майже не змінюється до кінця його життя. В її основі **- *детермінізм,***тобто обумовленість внутрішнього світу людини спадковими задатками, середовищем і обставинами.

Подібно багатьом своїм сучасникам, письменник не розглядає людину як кінцеву мету світобудови: він така ж частина природи, як будь-який живий чи неживий предмет. В цьому і є якась фатальна зумовленість і тверезий погляд на мету людського життя - виконати своє призначення, сприяючи тим самим загальному процесу розвитку.

Золя багато зробив для розвитку сучасного театру. Статті і нариси, інсценізації його романів, що ставилися на сцені передового "Вільного театру" і на багатьох сценах світу, утворили в рамках руху європейських драматургів за "нову драму" особливий напрям (Г. Ібсена, Б. Шоу, Р. Гауптман та ін).

Без творчості Золя неможливо уявити рух французької прози від XIX до XX і XXI ст., ні становлення поетики сучасного соціального роману.

Домашнє завдання:

1. У конспект виписати цікаві факти з життєпису Г.Флобера.
2. Прочитати повість «Проста душа».