Лекція 15. ***Модернізм та авангардизм XX століття, його риси та***

особливості

Модернізм є другим, поряд з реалізмом, напрямом в літературі та мистецтві минулого століття. XX століття увійшло в історію культури як *століття експерименту,* який часто ставав нормою; вік появи різних декларацій, маніфестів і шкіл, нерідко ополчавшихся на укорінені традиції і непорушні канони.

Термін "модернізм" з'явився в кінці XIX ст. і закріпився за нереалістичними течіями і явищами в літературі і мистецтві. Як сформована система модернізм виступає з 1920-х рр. Основним у літературі модернізму (Дж. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст, Ст. Вулф, Р. Стайн, Ж. П. Сартр, А. Камю, Е. Йонеско, С. Беккет та інші) постає переконання в глибокому і непереборному *розриву духовного досвіду особистості та домінуючих тенденцій суспільного життя,* відчуття насильницької ізоляції людини від навколишнього світу, замкнутості, відчуженості і кінцевої абсурдності кожного індивідуального існування і всієї дійсності. Постійно орієнтуючись на дану концепцію, найбільші письменники-модерністи (насамперед Дж. Джойс та Ф. Кафка) тим не менш змогли, завдяки великому талантові, дати грунтовне, хоча і містифіковане відображення деяких особливостей розвитку буржуазного суспільства. Модерністській літературі притаманні спроби побудови естетичної гармонії шляхом штучного збіднення картини життя, спотворення або повного ігнорування реальних процесів. В результаті - *прихід до елітаризму,*герметичним художнім конструкцій (Ст. Вулф, Р. Стайн та інші). *Предметом зображення* в літературі модернізму є в кінцевому рахунку, *не справжні суперечності суспільства,* а відображення їх в кризовому, навіть патологічному свідомості людини, його спочатку трагічне світовідчуття, пов'язане з *невірою в розумність історії,* в поступальний хід її розвитку і можливість впливати на дійсність, вибираючи певну позицію і нести за неї відповідальність. Для модерністів *людина залишається жертвою непізнаних ворожих сил,* що формують його долю. *Полеміка з концепцією людини і з усім світоглядом модернізму* становить суть таких великих творів реалізму XX ст., як "Доктор Фаустус" Т. Манна, "Гра в бісер" Р. Гессе та ін.

Модернізм як літературна рух постає строкатим за своїм складом ідейно-політичним спрямуванням і маніфестів, включає безліч різних шкіл, угрупувань, об'єднаних песимістичним світоглядом, прагненням художника *не відображати об'єктивну реальність, а самовиражати себе,* орієнтир на суб'єктивізм, деформацію. Модернізм *допоміг звернути увагу на унікальність внутрішнього світу людини,* розкувати фантазію митця як феномен навколишнього людини реального світу. Художник не менш важливий, стверджував П. Пікассо, ніж те, що він зображує.

Літературний модернізм має два основні різновиди.

"Серйозний", або "проблемний", модернізм, розвиваючи ідеї елітарності і замкнутості мистецтва, переконливо представлено *"батьками модерністського роману"* Дж. Джойсом, М. Прустом, Ф. Кафкою.

Англо-ірландський письменник *Джеймс Джойс* (1882-1941) прославився *як творець школи "потоку свідомості".*У знаменитому романі "Улісс" (1922) він поставив за мету показати всілякі варіанти названого прийому і здійснив свій задум так талановито, що його ім'я стало відоме всьому світу відразу після виходу роману. Спочатку експериментальна книга Джойса публікувалася в Парижі (1922), де письменник жив в еміграції. "Улісс" залишався забороненим за аморальність в Англії та Америці до 1937 р., хоча фрагменти роману друкувалися в маленьких американських журналах. Сьогодні досвід Джойса, як і школи "потоку свідомості", широко використовується майстрами слова різних напрямів, шкіл і концепцій.

Як техніка письма "потік свідомості" являє собою *алогічний внутрішній монолог,* що відтворює хаос думок і переживань, найменші рухи свідомості. Він - вільний асоціативний *потік думок* в тій послідовності, в якій вони виникають, перебивають один одного і тісняться алогічними нагромадженнями. Справжня сутність людини, стверджував він, не в зовнішньому житті і вчинках, *а в житті внутрішньої,* емоційної та ірраціональної, не підкоряється законам логіки.

Розкрити таємницю свідомості в своїй творчості з допомогою "потоку свідомості" намагалися багато художників слова від М. Пруста до У. Фолкнера і письменників Латинської Америки.

Абсолютно особливий жанр, стиль і система символів властиві "Уліссу", якого С. Цвейг назвав "найбільшим витвором наших днів", а його автора - "Гомером наших днів".

Існує безліч версій прочитання "роману-міфу", "роману-лабіринту". "Улісс" містить 18 епізодів, аналогічних "Одіссеї" Гомера, хоча порядок їх розташування не завжди співпадає. Тричастинна композиція його, подібно гомерового епосу: 1 ч. - "Телемахида", ч. 2 - "Мандри Одіссея", ч. 3 - "Повернення додому". Епічності, витриманою в композиції роману, суперечить традиційному розумінні його зміст. На величезному просторі роману (1500 сторінок) розповідається тільки про один день - *16 червня 1904 року,* дні особливо не примітному для його героїв: вчителі історії, інтелектуала *Стівена Дедалуса,* рекламного агента *Леопольда Блума* і його дружини-співачки *Меріон, або Моллі.*Різні події, що відбуваються з *восьми ранку до третьої ночі,* відтворені у різних епізодах роману. У ньому 18 різних ракурсів і стільки ж різнорідних стильових манер, з їх допомогою автор прагнув проникнути в таємниці свідомого.

Чудово знав світову класику, Джойс відмовився в романі від відомої описовості і *зайнявся міфотворчістю.*Його "Улісс" - не тільки певна аналогія з "Одіссеєю", але і пародія на неї. Досліджуючи лабіринти свідомості, він піддає своїх героїв "рентгенівського просвічуванню" за допомогою різних модифікацій "потоку свідомості". Використовуючи давньогрецьку міфологію, Джойс сам створив міф, сучасний та древній, стилізований і оригінальний. Головна символіка роману - зустріч батька і сина Одіссея і Телемаха, Стівена Дедалуса і Леопольда Блума. Дублін увічнений в "Уліссі" як художній образ настільки ж талановито, як Париж у Е. Золя, Лондон у романі Ст. Вулф, Петербург у Ф. М. Достоєвського і А. Білого.

У багатоплановому романі Джойса *цитується і пародіюється світова класика,* дегероизируются три головних дійових особи, іноді навмисно переводяться в примітивно-біологічний план, є "авгієві стайні" внутрішнього світу і свідомості людського. В "Уліссі" багато вставних матеріалів: газетних повідомлень, автобіографічних даних, цитат з наукових трактатів, історичних опусів і політичних маніфестів, у яких домінує улюблена Ірландія, тема її незалежності і тернистого шляху до неї. Роман свідчить про *вражаючу ерудицію Джойса.*

Загальні риси модернізму:

• особлива увага до внутрішнього світу особистості;

• проголошення самоцінності людини та мистецтва;

• надання переваги творчій інтуїції;

• розуміння літератури як найвищого знання, що здатне проникати у найінтимніші глибини існування особистості і одухотворити світ;

• пошук нових засобів у мистецтві (метамова, символіка, міфотворчість тощо);

• прагнення відкрити нові ідеї, що перетворять світ за законами краси і мистецтва.

Авангардизм(від фр. - передовий загін) - друга різновид модернізму. Широке семантичне поле призводить до невловимим обрисами авангардизму, історично об'єднує різні напрями і течії - *від символізму через футуризм, експресіонізм, дадаїзм до сюрреалізму і поп-арту.*Для них характерні психологічна *атмосфера бунту,*відчуття порожнечі і самотності, орієнтація на нечітко представляється майбутнє. "Авангард прагне позбутися від наносів минулого, традицій" (Я. Мукаржовский).

Авангард не просто перекреслює реальність - він рухається до своєї реальності, спираючись на іманентні закони мистецтва. Приміром, він відкинув стереотипність форм масової свідомості, не прийняв війну, божевілля технократизма, закабалення людини; ідея свободи зближує в цілому аполітичний авангард з революцією. Авангард вніс новий струмінь у мистецтво XX ст.: запровадив у поезію урбаністичну тематику і нову техніку, нові принципи композиції та різні функціональні стилі мовлення, графічне оформлення, вільний вірш і його варіації.

Сюрреалізм (від фр. «сюр» — над, тобто надреалізм), що виник у Франції у 1920-х роках. Його засновником і головним теоретиком був французький письменник Андре Бретон, який закликав «зруйнувати існуюче донині протиріччя між мрією та реальністю». Він заявив, що єдиною сферою, де людина може повністю виявити себе, є підсвідомі акти: сон, марення тощо, і вимагав від письменниківсюрреалістів «автоматичного письма», тобто на рівні підсвідомості. Школа «потоку свідомості» — це засіб зображення психіки людини безпосередньо, «зсередини», як складного та плинного процесу, заглиблення у внутрішній світ. Для таких творів було характерне використання спогадів, внутрішніх монологів, асоціацій, ліричних відступів та інших художніх прийомів. Представники: Д.Джойс, М.Пруст, В.Вульф та ін. У «драмі абсурду» дійсність зображувалися через призму песимізму. Безвихідь, постійне передчуття краху, відмежованість від реального світу — характерні риси твору. Поведінка, мова персонажів алогічна, фабула зруйнована. Творці — С.Беккет, Е.Йонеско.

Французький поет, відомий представник світового авангардизму.

Гійом Аполлінер став теоретиком сюрреалізму. Цей термін належить саме йому і означає "надреалізм". Гійом закликав поетів бути Ікарами, провідниками суспільства. Поет, вважав він, мусить боротися зі старими поетичними штампами, творити несподіване, експериментувати.
Поет-лірик залишив декілька збірок своїх віршів. "Надреальність" поезії Аполлінера виявляється в сюжетах, образах, самій будові віршів. Через зорові образи він прагне розкрити внутрішній світ, почуття. Ці образи ніби нанизуються один на інший. Усе, що бачить поет, підкоряється його внутрішньому ритму. Аполлінер використовує надбання класичної літератури для створення своєї "надреальності". Цим автор привертає увагу читача до довічного, але робить його напрочуд новим і світлим. Гійом Аполлінер заклав підвалини нового "сюрреалістичного мистецтва". У його творах реальність зображується у своєрідному синтезі, нерозривному зв'язку і взаємовпливі внутрішнього світу людини і реальності.

Експресіонізм (від фр. «виразність, вираження») - авангардистська течія набула свого повного звучання та ваги в першій чверті XX ст. і стала значним внеском у розвиток світової літератури. Експресіоністи були тісно пов’язані з реальністю — саме вона їх сформувала і глибоко хвилювала. Вони засуджували потворні явища життя, жорстокість світу, протестували проти війни і кровопролить, були сповнені людинолюбства, стверджували позитивні ідеали. Але бачення світу експресіоністами було своєрідним: світ уявлявся їм хаотичною системою, якою керували незбагненні сили, незрозумілі, непізнанні, таємничі, і від них не було порятунку. Єдино справжнім був лише внутрішній світ людини і митця, їх почуття і думки. Саме він мав перебувати в центрі уваги письменника. А відтворювати його слід виразно, яскраво, з використанням грандіозних образів умовних, з порушеними пропорціями, надмірно напружених, з максимально чіткими інтонаціями, тобто зображати за допомогою експресивних образів із застосуванням парадоксального гротеску та у фантастичному ракурсі. Чи не найвидатніший експресіоніст Йоганнес Бехер вважав найхарактернішим для експресіонізму поетичним образом «напружений, відкритий в екстазі рот». Отже, у творах експресіоністів багато сатири, гротеску, чимало жахів, надмірної жорстокості, узагальнень і суб’єктивних оцінок реальності. Експресіонізм з’явився спочатку в малярстві (Е.Мунк, В.Ван-Гог, П.Гоген. П.Сезанн та ін.) і в музиці (Ріхард Штраус), щоб незабаром перейти і в літературу. До найвизначніших експресіоністів належать Г.Тракль і Ф.Кафка в Австрії; Й. Бехер і А. Франс у Німеччині; Л. Андрєєв у Росії.

Імажизм (від фр. «образ») — течія, яка спричинила появу російського імажинізму. З’явилась вона в Англії напередодні першої світової війни і проіснувала до середини 20-х років. У Росії вперше імажиністи заявили про себе 1919 року. Образ імажисти та імажиністи проголосили самоціллю творчості. «Вірш — не організм, а хвиля образів, з нього можна вийняти один образ, вставити ще десять», — стверджував теоретик російського імажинізму В. Шершеневич. Отже, вірш представники цієї течії вважали «каталогом образу», вишуканим сплетінням метафор, метонімій, епітетів, порівнянь та інших тропів — таким собі примхливим нагромадженням барв, відтінків, образів, ритмів і мелодій. Зміст імажиністи відсували на другий план: він «поїдається образом». Певна річ, що імажинізм не міг, якщо б навіть і прагнув того, цілком знехтувати змістом. Творчість С. Єсеніна — найкраще підтвердження цієї думки. Представниками імажинізму в Англії та США є Т.С. Еліот, Р. Олдінгтон, Е. Паунд, Е. Лоуел та ін.

Питання для самоконтролю

1. Яким чином література на межі ХІХ—ХХ століть тісно пов’язана з усіма перипетіями свого часу?

2. Назвіть найбільш прикметні чинники літературного розвитку в першій половині XX ст.

3. Дайте загальну характеристику модерністської літератури.

4. Які течії і напрями належать до авангардистських? Дайте їх загальну характеристику.