Лекція 13. **Загальні закономірності розвитку класичного реалізму в**

літературі Франції ХІХ ст. Новелістика Проспера Меріме.

Література Франції в 1830-ті рр. відображала ті нові особливості суспільного і культурного розвитку країни, що склалися в ній після Липневої революції. Провідним напрямком у французькій літературі стає ***критичний реалізм.***У 1830-1840-х рр. з'являються значні твори О. Бальзака,

Ф. Стендаля, П. Меріме. На даному етапі письменників-реалістів об'єднує загальне розуміння мистецтва, яке зводиться до об'єктивного ***відображення процесів, що відбуваються в суспільстві.***При всіх індивідуальних відмінностях їх характеризує критичне ставлення до буржуазного суспільства. На ранніх етапах творчого розвитку художників виразно проступає їх ***тісний зв'язок з естетикою романтизму,***(часто звана "залишковим романтизмом" ("Пармська обитель" Стендаля, "Шагренева шкіра" Бальзака, "Кармен" Меріме).

Значну роль у формуванні естетики критичного реалізму відіграли теоретичні праці ***Стендаля***(1783-1842). В епоху Реставрації розгорнулися запеклі суперечки між романтиками і класицистами. Він взяв активну участь у них, надрукувавши дві брошури під однією назвою - "Расін і Шекспір" (1823, 1825), де виклав свої погляди на літературу, яка, на його думку, є вираженням інтересів існуючого на даний момент суспільства, і естетичні норми повинні змінюватися разом з історичним розвитком суспільства. Для Стендаля класицизм, офіційно підтримуваний урядом і насаджуваний французької Академією наук, є мистецтвом, що втратили всякий зв'язок із життям нації. ***Завдання справжнього художника***в тому, щоб "давати народам такі літературні твори, які при сучасному стані звичаїв та вірувань можуть доставити їм найбільшу насолоду". Таке мистецтво Стендаль, не знаючи ще терміна "реалізм", назвав "романтизмом". Він вважав, що наслідувати майстрам попередніх століть - значить брехати сучасникам. Зближуючись з романтиками у своєму неприйнятті класицизму і шанування Шекспіра, Стендаль разом з тим під терміном "романтизм" розумів щось інше, ніж вони. Для нього класицизм і романтизм - два творчих принципа, що існують протягом усієї історії мистецтва. "По суті, всі великі письменники були романтиками. А класики ті, які через століття після їх смерті наслідують їм, замість того, щоб розкрити очі і наслідувати природу". Вихідний принцип і ***вище призначення нового мистецтва "правда, гірка правда".***Художник повинен ***стати дослідником життя,***а література - "дзеркало, з яким йдеш по великій дорозі. То воно відображає блакить небозводу, то брудні калюжі і вибоїни". У художній творчості Стендаля вперше в літературі XIX ст. проголошується ***новий підхід до людини.***Романи "Червоне і чорне", "Пармський монастир" сповнені глибокого психологічного аналізу з внутрішнім монологом і роздумами про моральні проблеми. У майстерності Стендаля виникає нова проблема - ***проблема підсвідомості.***Його творчість - ***перша спроба художнього узагальнення національного характеру***("Італійські хроніки", "Пармський монастир").

Загальновизнаною вершиною критичного реалізму у Франції стала творчість ***Оноре де Бальзака***(1799-1850).

Ранній етапйого творчості (1820-1828) проходить під знаком близькості до романтичної школі "несамовитих", і в той же час в деяких його творах своєрідно відбився досвід "готичного роману". Перший значний твір письменника - роман "Шуани" (1829), у якому романтична винятковість персонажів і драматичний розвиток дії поєднуються з максимальною об'єктивністю зображення, згодом був включений автором у "Сцени воєнного життя".

Другий періодтворчості Бальзака (1829-1850) відзначений становленням і розвитком реалістичного методу письменника. В цей час він створює такі значні твори, як "Гобсек", "Шагренева шкіра", "Євгенія Гранде", "Батько Горіо", "Втрачені ілюзії" та багато інших. Панівним жанром у його творчості був соціально-психологічний роман порівняно невеликого обсягу. Істотні зміни зазнає в цей час поетика цих романів, де в органічне ціле з'єднуються соціально-психологічний роман, роман-біографія, нарисові замальовки і багато іншого. Найважливішим елементом в системі художника стало послідовне застосування ***принципу реалістичної типізації.***

Третій періодпочинається у 1830-х рр.., коли у Бальзака виникає задум циклу майбутньої "Людської комедії". У передмові Бальзак розкриває титанічне завдання: "Моя праця має свою географію, так само як і свою генеалогію, свої родини, свої місцевості, обстановку, дійових осіб і факти; також він має свій гербовник, своє дворянство і буржуазію, своїх ремісників і селян, політиків і денді, свою армію - словом, весь світ"'.

У цей монументальний цикл, який придбав свою закінчену структуру - як свого роду паралель і одночасно опозиція "Божественної комедії" Данте з точки зору сучасного (реалістичного) розуміння дійсності, увійшли кращі з уже написаних і нові твори. Прагнучи поєднати в "Людській комедії" досягнення сучасної науки з містичними поглядами Е. Сведенборга, досліджувати всі рівні життя народу, від побуту до філософії і релігії, Бальзак демонструє вражаючу масштабність художнього мислення.

Один з родоначальників французького і європейського реалізму, він мислив "Людську комедію" як ***єдиний твір***на основі розроблених ним принципів реалістичної типізації, поставивши перед собою величну завдання створення соціально-психологічного і художнього аналога сучасної йому Франції. Розділивши "Людську комедію" на три нерівні частини, письменник створив свого роду піраміду, основою якої служить безпосереднє опис товариства - ***"етюди про звичаї".***Над цим рівнем розташовуються нечисленні ***"філософські етюди",***а вершину піраміди складають "***аналітичні етюди".***Називаючи свої романи, повісті й новели, що входять у цикл, "етюдами", письменник-реаліст вважав свою діяльність саме дослідженням. "Етюди про звичаї" склали шість груп "сцен" - сцени приватного життя, провінційного, паризького, політичного, воєнного та сільського. Бальзак вважав себе "секретарем французького суспільства", що зображує "сучасну історію". Не тільки сама труднообозримая тема, але і методи її втілення внесли величезний внесок у формування нової художньої системи, завдяки якому Бальзака вважають "батьком реалізму".

Образ лихваря Гобсека - "володаря життя" в однойменній повісті (1842) стає загальним для позначення скупаря, уособлює пануючі в суспільстві сили і переважаючого Гарпагона з комедії "Скупий" Мольєра ("Сцени приватного життя").

Першим твором, у якому Бальзак послідовно втілив риси критичного реалізму як цілісної естетичної системи, став роман "Євгенія Гранде" (1833). У виведених в ньому характерах реалізований принцип становлення особистості під впливом обставин. Автор виступає як видатний психолог, збагачуючи психологічний аналіз прийомами і принципів реалістичного мистецтва.

Для "Сцени паризького життя" вельми показовий роман "Батько Горіо" (1834), який став ключовим у циклі "етюдів про звичаї": саме в ньому близько тридцяти персонажів попередніх і наступних творів повинні були "зійтися" разом, що послужило причиною створення абсолютно нової структури роману. Не виділивши одного головного героя, письменник зробив центральним образом роману, як би на противагу образу собору Паризької Богоматері в романі Гюго, сучасний паризький будинок-пансіон мадам Боке - модель сучасної Бальзаку Франції.

Один з центрів по низхідній лінії формується навколо образу батька Горіо, чия історія життя нагадує долю шекспірівського короля Ліра. Інша, висхідна лінія пов'язана з образом Ежена Растиньяка, вихідця із знатної, але збіднілої провінційної дворянської сім'ї, що приїхав у Париж, щоб зробити кар'єру. Чином Растиньяка, що є діючим персонажем і в інших творах "Людської комедії", письменник заклав актуальну для французької і європейської літератури тему долі молодої людини в суспільстві, а надалі ім'я персонажа стало прозивним для вискочки, досяг успіху. Бальзак знайшов композиційний засіб з'єднання героїв не лише у фіналі, але і протягом усього роману і наступних творів, зберігаючи його ***поліцентичність.***

Новелістика Проспера Меріме

Проспер Меріме, ніколи не мав такої слави і авторитету, як Стендаль або Бальзак. Але це не послаблює значення його творчості. Художній розвиток Меріме виявився найтіснішим образом пов’язаним із ходом суспільного життя його країни, хоча сам письменник не намагався цей зв’язок публічно обґрунтувати або публіцистично задекларувати. Важливу роль у творчому становленні Меріме зіграло його знайомство із Стендалем у 1822 р. Стендаль залучив Меріме до лав республіканців, завдяки своїм бойовим духом, непримиренним ставленням до режиму Реставрації. *Становлення Меріме - письменника відбувалося під час жорстокої боротьби між літературною молоддю, яка намагалася оновити французьку літературу, і письменниками старшого покоління, які надавали перевагу класицизму.* Меріме, підтримуючи дружні стосунки із Стендалем і Гюго, став на їхню сторону у боротьбі з класицизмом. Але він по-новому поглянув на деякі ключові теми романтичного світогляду. Наприклад, письменник у своїх творах критично поставився до романтичного культу історичного минулого та "місцевого колориту", іронізував з романтичного культу містики. Переконаним доказом цього могли бути вже перші художні твори письменника - збірка п'єс "Театр Клари Гаусель" (1825 р.), роман "Хроніка за часів Карла IX" (1829 р.).

На початку 30-х років основним жанром Меріме стала новела, оскільки він чудовий стиліст і майстер психологічної замальовки. У 1833 р. письменник опублікував книгу "Мозаїка", яка містила короткі енергійні новели, що відрізнялися великим розмаїттям тем і форм:

- реалістичні ("Матео Фальконе", "Взяття редуту");

- фантастичні ("Видіння Карла XI", "Федеріго");

- психологічні ("Етруська ваза") та ін.

Найбільш відомі і досконалі новели письменника були створені у період **з** *1834-1845 рр. :"Подвійна помилка", "Душі чистилища", "Ільська Венера", "Кармен".*Це період розквіту реалістичної новели Меріме. Проблема людини стає однією з центральних. За сюжетом новели прозаїка - це яскраві оповіді, в яких зображені сильні характери, "цілеспрямовані люди". Серед них були новели, в яких змальована сучасна автору Франція, але здебільшого дія відбувалася в екзотичних країнах (Корсика, Іспанія, Алжир, Литва). Автор використовував барвисті старовинні легенди і містичні історії. Отже, новели Меріме на перший погляд - романтичні. Однак письменник підривав цей романтизм стриманим, точним, іронічним і навіть сухим стилем оповіді. Ще один улюблений прийом автора - введення оповідача, який був своєрідним "Я" новеліста. Об'єктивна і дещо іронічна розповідь оповідача була водночас коментарем, що ставив під сумнів вірогідність незвичайних подій.

Герой новел Меріме виступав нерідко людиною двозначною. Багато критиків, спостерігаючи цю особливість як в самому Меріме, так і в його героях, звинувачували письменника в цинізмі і холодності, але в дійсності ні того, ні іншого у нього не було. Один французький критик (Анрі Ліон) сказав про Меріме, що цей письменник завжди ніби боявся *"бути спійманим на місці злочину почуття".* Тут вдало розкрита одна із яскравих особливостей творчості Меріме. Усі його герої афішували свою холодність, намагалися стати циніками, але за цим нерідко ховалося зовсім інше - "незаймана хвороба" бути ображеним у своїх особистих почуттях. Щоб не виявити цього, вони намагалися замаскувати свої почуття насмішкою, іронією, часто навіть цинізмом. Істинний пафос творчості Меріме містив у віднаходженні високої цінності великого почуття. Але саме тому, що в буржуазному суспільстві не було місця для великого почуття, герой Меріме і ставав нерідко "двійником".

Уже цим самим новеліст виніс вирок буржуазному суспільству. Якщо людина змушена приховувати свої почуття, обдурювати оточуючих, то відповідальність за це падала на суспільство, яке її до цього підштовхувало. Зображуючи своїх героїв, Меріме завжди підкреслював цю подвійність у їх поведінці. Вони поставали абсолютно різними перед очима суспільства і у своєму особистому житті. *Яскравим прикладом стала новела "Етруська ваза" (1830). Суспільство змусило людину брехати, лицемірити, завуальовувати свої почуття, приховувати їх від оточуючих, глибоко ховати в собі.*

У 1827 р. Меріме видав збірку *“Гузла, або Збірка іллірійських пісень, записаних у Далмації, Боснії, Хорватії та Герцеговині”,* яка ніби носила яскраво виражений романтичний характер. Насправді збірка являла собою знущання над романтичними цінностями: тільки одна сербська пісня була насправді фольклорною, інші 28 були створені самим Меріме і видані за фольклорні.

У 1825 р. Меріме видав збірку *“Театр Клари Гасуль”,* яка уявляла собою нову містифікацію. Тепер Меріме ховався за іменем вигаданої іспанської письменниці і театральної діячки. Ніби іспанські п’єси дивують вмінням Меріме проникати в душу іншого народу. Іспанія стала для Меріме одним із естетичних орієнтирів ще із 1820хрр. і набула особливого значення для його творчості. Французькому класицизму, який ще панував в ті часи на паризькій сцені, вироджуючись і навіваючи нудоту, Меріме протиставив живий, несучий сильний заряд ренесансної естетики, іспанський театр. Меріме, взагалі, протиставив раціональну і цинічну Францію стихійній і “підсвідомій” Іспанії. Меріме у 20-х – 30-х рр. створює історичну драму *“Жакерія”,* дія якої проходить на фоні селянського повстання ХІУ ст., і історичний роман *“Хроніка часів Карла ІХ”* (релігійні громадянські війни ХУІ ст.). Революційні погляди письменника проступають особливо сильно у другому творі. Меріме показує, як церква перетворила націю на банду вбивць, адже не особисто Карл ІХ, Катерина Медичі та герцог де Гіз вирізали нещасних гуґенотів під час Варфоломіївської ночі. Це робили пересічні французи під впливом церкви, яка перетворила Бернара де Мержи (головний герой роману) на братовбивцю-Каїна. Після революції 1830 р. велика кількість республіканців отримала державні посади. Меріме зайняв посаду головного інспектора історичних пам’яток Франції. Йому вдалося врятувати від руйнування багато архітектурних пам’яток, церков, скульптур, фресок. Він багато зробив для поширення інтересу до мистецтва середньовічної Франції, видав цілу низку археологічних, історичних та мистецтвознавчих праць. Служба вимагала стільки часу, що письменник практично не мав можливості займатися художньою літературою. Тому після 1830 р. із його творчості зникає крупна літературна форма. Він звертається до жанру новели. Новелістика Меріме зберігає тісний зв’язок із романтичною традицією. Це проявляється на рівні екзотики (“Таманго”), зображення звичаїв людей, із віддалених від цивілізації країн (“Матео Фальконе”, “Коломба”, “Кармен”, “Здобуття редуту”), інтерес до проявів ірраціонального, містичного начала в дійсності (“Видіння Карла ІХ”, “Венера Ільська”, “Локіс”), аналіз непояснимих душевних спонукань (“Партія у триктрак”), віддзеркалення колориту і духу напружених історичних епох (“Федеріго”, “Душі чистилища”), показ спустошеності духовного життя своїх сучасників (“Етруська ваза”, “Подвійна помилка”), увага до доль людей “дна” (“Арсена Гійо”).

Меріме - майстер психологічної новели, у центрі його уваги - внутрішній світ людини, показ її внутрішньої боротьби, еволюції чи навпаки деградації. Внутрішня боротьба героя у письменника завжди визначалася зіткненнями людини із суспільством, середовищем, яке формувало її характер. Драми головних героїв новел (Сен-Клера, Жюлі, Арсени та ін.) народжувалися із протистояння оточуючій дійсності. Звідси випливала цікава особливість новелістики Меріме: великого значення надано події, яка так чи інакше визначала внутрішній конфлікт героя.

Новели прозаїка зазвичай дуже драматичні. Із будь-якого його твору можна зробити драму. Подія, яка поставлена автором у центрі новели, найчастіше мала характер катастрофи - це вбивство, самогубство, кровна помста, смерть героя, зміна всього його життя. Автор зазвичай приховував власну оцінку подій, щоб цим самим не зменшити враження читачів. Різко переключаючи увагу на щось інше, побічне, він змушував краще вдуматися в те, що сталося. У результаті сама подія стала для читача більш відчутною.

*Динамізм, драматичність і напруженість дії в новелах Меріме визначили ще одну своєрідну рису.*Це мізерність опису, особливо опису природи. Новеліст дуже скупий на опис, бо в центрі його уваги завжди дія, драма, наростання драматичного конфлікту. Опис відіграв лише другорядну роль. У зв'язку з цим особливого значення у творах Меріме набула деталь - окремий невеликий штрих, який часто заміняв великі описи і характеристики.

Художні особливості новел Проспера Меріме:

-центр уваги письменника - внутрішній світ людини, показ її внутрішньої боротьби;

-подія визначала внутрішній конфлікт героя;

-поєднання психологізму і прийому замовчування;

-динамізм, драматичність і напруженість дії;

-"скупість" описів природи;

-використання художньої деталі;

-герой із сильним характером;

-образи розкривали через власні вчинки, події, без авторської оцінки; -характер і психологія людини постали як результат певних умов існування; -еліпсна (двоцентрова) композиція новели - оповідання в оповіданні; -тяжіння до екзотичних описів;

-введення оповідача, який був другим "я" самого автора; -мотиви вбивства, дуелі, катування, спокус, ревнощів.

Проспер Меріме неодноразово говорив, що запорука успіху письменника полягала в умінні обирати з усієї сукупності явищ буття якесь одне, неординарне.

Домашнє завдання: *прочитати одну із новел П.Меріме, склавши до неї цитатний план у зошиті.*