

§ 10. Художественная литература

1. Какие выдающиеся произведения западноевропейской литературы XVI—XVIII вв. вы знаете?
2. Что такое исторический источник?

Передовые люди Европы с восторгом восприняли девиз Французской революции «Свобода, Равенство, Братство». Но вскоре радужные надежды сменило горькое разочарование. Красивые лозунги были искажены и заменены революционной тиранией. Волна насилия затопила сначала Францию, а затем и Европу. Царство разума и справедливости не восторжествовало. Старый феодальный мир рухнул, и на его месте возник мир буржуазный, в котором мерилom всего стали деньги. В таких условиях родилась новая литература. В XIX в. в ней выделились два основных направления: **романтизм** и **реализм**.

Какое значение для современников имело творчество выдающихся европейских писателей XIX — начала XX в.? Как взаимосвязано развитие литературы, литературных художественных стилей с процессами, происходящими в жизни общества?

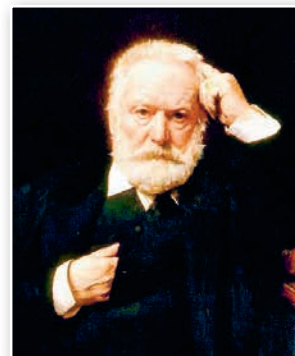

1. Романтизм. В первой трети XIX в. господствующим было романтическое направление. Разочаровавшись в итогах Французской революции конца XVIII в., в идеалах Просвещения и общественном прогрессе, романтики воспевали безграничную свободу, отвергали существующую действительность во имя более совершенного будущего. Отказавшись прославлять разум, как это было у просветителей, романтики стремились воздействовать прежде всего на чувства человека. Герои романтических произведений — мятежные и одинокие — противостоят враждебному «мировому злу». Их внутренний мир сложен и противоречив. Они повинуются безудержным стихийным порывам.

Объясните, почему на смену просветителям пришли романтики.

Французский романтизм. Лидером французского романтизма был **Виктор Гюго** (1802—1885). У него рано обнаружились литературные способности. Уже в юности он стал известен как талантливый поэт. Гений Гюго проявился не только в поэзии, но и в прозе, драматургии, публицистике. Его трудолюбие было неисчерпаемо (полное собрание сочинений писателя насчитывает десятки томов).

В начале своего творчества Гюго был сторонником монархии. Но со временем его политические взгляды изменились.

В. Гюго.
Художник Л. Ж. Ф. Бонна.
XIX в.

Дж. Г. Байрон.
Художник Т. Филлипс. XIX в.

В 1871 г. он поддержал Парижскую Коммуну. Всемирное признание Виктору Гюго принесли романы «Собор Парижской богородицы», «Отверженные», «Труженики моря», «Человек, который смеется».

Английский романтизм. Английский романтизм начала XIX в. представляют три гениальных поэта: Дж. Г. Байрон, П. Б. Шелли и Дж. Китс.

Величайший романтик *Джордж Гордон Байрон* (1788—1824) родился в обедневшей аристократической семье, получил элитарное образование. В десятилетнем возрасте он унаследовал титул лорда, состояние и родовую замок.

Поэтическая слава пришла к Дж. Байрону в юности. Но высшему английскому обществу пришлось не по нраву бунтарский дух поэта, его выступления в парламенте в защиту английских рабочих и освободительной борьбы ирландского народа. Имя Байрона стало синонимом отрицания и неповиновения. Отвергнутый обществом, он обрек себя на добровольное изгнание. Поэт покинул Англию и принял участие в борьбе итальянского и греческого народов за национальную независимость.

В центре поэмы Дж. Байрона стоит разочарованный и одинокий герой-бунтарь, борющийся против гнета и тирании. Одно из лучших произведений поэта — неоконченный роман в стихах «Дон Жуан» — приближается к реалистическому направлению.

Подобно Дж. Байрону, *Перси Биш Шелли* (1792—1822) происходил из аристократической семьи. За проявление антимонархических настроений его исключили из университета, и он был вынужден покинуть Англию. В своих произведениях поэт воспеваеет несущую освобождение революционную борьбу.

Что объединяет творчество П. Б. Шелли и Дж. Г. Байрона? В чем сходство судеб этих поэтов?

Современником великих английских романтиков был **Вальтер Скотт** (1771—1832). Свою творческую деятельность он начал как автор романтических поэм. Но затем перешел к прозе и стал приверженцем реалистического направления.

В мировую литературу В. Скотт вошел как создатель исторического романа. В своих произведениях писатель отражал события английской и европейской средневековой истории в ее переломные моменты. Лучшим романом В. Скотта «Айвенго» до сих пор зачитываются и взрослые, и дети.

Немецкий романтизм. Ярчайшую страстицу в историю немецкого романтизма вписал **Эрнст Теодор Амадей Гофман** (1776—1822). Это был человек разносторонних дарований. Реальная жизнь не привлекала писателя. Гофман находил убежище в мире неукротимой фантазии, создавал сказочно-романтическое царство.

На сюжеты Э. Т. А. Гофмана написаны выдающиеся музыкально-сценические произведения: балет П. И. Чайковского «Щелкунчик», опера французского композитора Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана» и др.

Вершиной немецкой литературы XIX в. стало творчество **Генриха Гейне** (1797—1856). Его ранние стихи, вошедшие в сборник «Книга песен», проникнуты свободолобивыми мотивами и близки к традициям народной песни. А в поэме «Германия. Зимняя сказка» — лучшем произведении Г. Гейне — ясно звучат революционные ноты.

2. Реализм. В 1840-х гг. в европейской литературе и искусстве сформировалось новое направление — реализм. Реалисты, как и романтики, критиковали сложившееся после Французской революции общество. Но если у романтиков критика часто принимала характер бунта и ухода от действительности, то реалисты объективно отражали жизнь такой, какой она была на самом деле, — не скрывая ее уродливых сторон.

Одним из наиболее ярких представителей реалистического направления являлся **Стендаль** (настоящее имя **Анри Мари Бейль**; 1783—1842). Писатель считал, что роман — это зеркало жизни. Мировую славу писателю принес роман «Красное и черное», в котором правдиво отображается французское

Автопортрет
Э. Т. А. Гофмана

В. Скотт.
Художник Г. Реберн. XIX в.

Используя дополнительные источники информации, выберите одно из произведений Гофмана, прочитайте его и создайте иллюстрацию обложки, содержание которой будет передавать главную идею книги. Презентуйте свою работу одноклассникам.

Объясните причины популярности произведений как писателей-романтиков, так и писателей-реалистов.

общество тех лет. Главный герой романа — Жюльен Сорель — талантливый человек из низов. Он пытается пробить себе дорогу в жизни, но ему не удается победить консервативную общественную среду.

Великий французский писатель *Оноре де Бальзак* (1799—1850) отличался удивительной работоспособностью. Всемирную славу ему принесла серия романов под общим названием «Человеческая комедия» (состоит из 90 произведений). В них более тысячи персонажей. Это грандиозная по широте охвата реалистическая картина нравов французского общества. Из произведений Бальзака можно узнать о буржуазной Франции больше, чем из трудов историков и экономистов того времени.

Первое издание
«Приключений Оливера Твиста»
Ч. Диккенса

Английский писатель *Чарлз Диккенс* (1812—1870) пришел в литературу в 1830-е гг., написав юмористические «Очерки Боза» и один из самых смешных и веселых романов в мировой литературе — «Посмертные записки Пиквикского клуба». Однако в своих последующих произведениях Ч. Диккенс, по его словам, обратился к изображению «безбрежного моря человеческих страданий». Таковы романы «Дэвид Копперфилд» и «Николас Никльби», описывающие нравы, царившие в английских школах для бедных детей; «Приключения Оливера Твиста», где рассказывается о жизни городских бедняков; «Домби и сын», повествующий о том, какое разрушительное влияние на личность человека оказывает жажда денег.

Одним из самых талантливых и противоречивых мастеров слова на рубеже двух столетий стал *Джозеф Редьярд Киплинг* (1865—1936). Первым из англичан он удостоился в 1907 г. Нобелевской премии в области литературы. Киплинг с упоением воспевал подвиги английских солдат во имя Британской империи. Он не только оправдывал английскую колониальную политику, но и отстаивал идею превосходства белой расы.

Но дети всего мира любят и знают другого Киплинга. Его «Книга джунглей», «Вторая книга джунглей» и «Сказки просто так» пользуются огромной популярностью до сих пор.

3. Тревожные предчувствия декаданса. В Европе в 1880-е гг. вошло в употребление понятие **декадентства** (от фр. *decadent* — упадочный). Оно распространилось почти на все сферы литературы и искусства и свидетельствовало о кризисе европейской культуры и общества, которое медленно, но неотвратимо приближалось к мировой войне.

Во второй половине XIX в. во Франции появилась группа талантливых поэтов, обладавших гениальными способностями

Дж. Р. Киплинг.
Художник Ф. Бёрн-Джонс.
Конец XIX в.

предвидения грозящих людям бед и катастроф: Ш. Бодлер, А. Рембо, П. Верлен и др. Им удалось предугадать многое из того, чему стали свидетелями люди в XX в. Не случайно их называли «проклятыми поэтами».

Стихи *Шарля Бодлера* (1821—1867) были откровенными и вызывающими. Они наполнены ощущением трагичности мира, тоской по гармонии и осознанием непреодолимости зла. Свой единственный поэтический сборник, увидевший свет в 1857 г., поэт так и назвал — «Цветы зла».

Ощущением надвигающихся революционных потрясений и войны дышит поэзия *Гийома Аполлинера* (настоящее имя *Вильгельм Аполлинарий Костровицкий*; 1880—1918). Предки поэта были родом из Беларуси — из-под Новогрудка. За два года до начала Первой мировой войны Аполлинер писал о «солнце с перерезанным горлом», предсказывал гибель трех великих империй.

Ключевые слова: романтизм, реализм, декадентство, Виктор Гюго, Джордж Гордон Байрон, Перси Биш Шелли, Вальтер Скотт, Эрнст Теодор Амадей Гофман, Генрих Гейне, Стендаль, Оноре де Бальзак, Чарлз Диккенс, Джозеф Редьярд Киплинг.

Можно ли согласиться с мнением Г. Аполлинера, который в одном из своих произведений писал: «Век, в который я жил, был концом королей»? Свою точку зрения аргументируйте.

Г. Аполлинер

1. В каких условиях развивалась европейская литература XIX — начала XX в.?
2. Сравните взгляды романтиков и реалистов на существующую действительность. В чем их различие? (Задание можно выполнить в форме таблицы по самостоятельно выбранным критериям.)
3. Назовите имена авторов, литературные произведения которых помогут вам в изучении истории Европы XIX в. Объясните, почему вы их выбрали.
4. Подготовьте презентацию (организуя виртуальную выставку) о жизни и деятельности одного из писателей (поэтов), оказавших существенное влияние на развитие литературы.
5. Как вы думаете, почему многие литературные произведения конца XIX — начала XX в. были наполнены тревожными предчувствиями?
6. Составьте список наиболее популярных оперных, драматических, кино- и других постановок по произведениям рассматриваемого периода. С какими из них вам удалось познакомиться? Опишите свои впечатления. (Задание можно выполнить с помощью интернет-ресурсов.)

В качестве военного чиновника наполеоновской армии Стендаль побывал в Италии, Германии и Австрии, а в 1812 г. оказался в Орше, Смоленске, Вязьме, наблюдал Бородинское сражение, прибыл в Москву. При отступлении из России принимал участие в переправе через Березину. В Смоленске, Гжатске (ныне город Гагарин), Москве Стендаль, по его словам, увидел «патриотизм и настоящее величие» русского народа.