Отечественная литература ХТ-19, ТТ-19 08 декабря

1. Конспект лекции в тетрадь (сжато):

Литературно-общественное движение первой половины ХIХ в.

1. Выучить наизусть одно стихотворение поэта-романтика на выбор (Д.В. Давыдов, К.Н. Батюшков, К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, Н.М. Языков, И.И. Козлов, Е. А. Баратынский и др.).

Литературно-общественное движение первой половины ХIХ в.

Романтизм. Мыслители эпохи классицизма верили, что в основе мироустройства лежат законы гармонии и разума, а недостатки и несовершенство этого мира объясняли несовершенством развития самого человека, его неумением постичь законы гармоничной жизни и отказом соблюдать их.

Последние десятилетия XVIII века и начало XIX века пошатнули подобную уверенность. Исторические события, политическая нестабильность и социальные волнения эпохи рубежа веков убеждали современников в обратном: мир далек от гармоничного состояния, жизнь оборачивается для человека непредсказуемыми потрясениями, постичь логику бытия невозможно. Мироощущение человека этой эпохи по сути своей было трагично, так как в основе его лежала глубокая убежденность в том, что преодолеть несовершенство мира, его враждебность по отношению к личности невозможно. Конфликт между миром и человеком неизбежен, вечен и неразрешим. Художественное направление, ставшее выражением трагического мироощущения этой эпохи, получило название романтизм.

Причину трагичности бытия писатели-романтики объясняли прежде всего тем, что личность видит несовершенство мира и противопоставляет ему свои представления об идеальном мироустройстве, идеальных отношениях. Однако сам человек — часть отнюдь не идеального мира, поэтому в нем тоже существуют те же противоречия, что и в мире реальном, дисгармоничном. Существование человека протекает словно бы в двух измерениях — реальном и идеальном. Реальный мир представляется враждебным, суетным, прозаическим, бездуховным; идеальный — полной противоположностью, воплощением всех стремлений. Достичь его реальными путями невозможно, он возникает лишь в мечтах, фантазиях, снах или воспоминаниях о прошлом, возможно, в иной жизни — жизни после смерти. Судьба героя, верящего в это, — вечно стремиться к идеалу, вечно искать мечту, без надежды найти и обрести ее. Такой тип героя стал называться романтическим.

В реальном мире живут не только мечтатели (или художники, как их называли писатели-романтики), но и самые простые обыватели, которым недоступны чувства и устремления романтического героя, и таких обывателей большинство. Общество обывателей враждебно настроено по отношению к романтическому герою, а он презирает их образ жизни, чувства, их ценности и законы. Романтический герой всегда противопоставлен обществу, стремится убежать от него либо в мир своих фантазий, либо в такие края, где он будет абсолютно свободен от житейской рутины, от насмешек и предрассудков. Иногда романтический герой может бросить обществу открытый вызов, вступить с ним в схватку, но он герой-одиночка и обречен на гибель в неравной борьбе.

Если для классицистов человек представлял интерес прежде всего как существо общественное, то писатели-романтики, наоборот, утверждали самоценность человеческой индивидуальности, в которой заключен целый мир, гораздо более богатый, чем тот, что вне человека. В романтических произведениях больше всего внимания уделяется не событиям, а мыслям, чувствам, особенно мечтам и фантазиям героя, снам и мистическим событиям.

Из всех других видов искусств ярче всего романтизм проявил себя в живописи. Романтической живописи присущи смелые, неожиданные композиционные решения, световые контрасты, а главное — психологизм, раскрытие прежде всего внутреннего мира человека. Свобода художника уже не ограничивается тесными нормативными рамками, как в классицизме. Поэтому романтическую живопись отличает жанровое и сюжетное разнообразие.

Романтизм ввел в европейскую литературу такие фольклорные жанры, как сказка и баллада, потому что в них можно было создать мир, существующий по иррациональным законам, поместить героев в нереальное пространство и время, позволить вмешаться в их жизнь персонажам из потустороннего мира: волшебникам, ведьмам, говорящим животным, ожившим мертвецам.

Излюбленными жанрами поэтов-романтиков стали поэма, трагедия и разные виды романа: роман-дневник, роман-путешествие. В эпоху романтизма оформился как жанр исторический роман. В лирике особое значение приобретает элегия.

Романтизм как литературное направление необычайно разнообразен и разнопланов, творчество писателей-романтиков было глубоко индивидуально. Английский, немецкий, французский, русский романтизм представляли собой самостоятельные философско-эстетические искания, имеющие оригинальное идейное содержание и художественное воплощение.

На русскую литературу наибольшее влияние оказал английский и немецкий романтизм. Облик английского романтизма для русского читателя определило творчество **Джорджа Гордона Байрона (1788 — 1824).** Поэзия Байрона — это поэзия протеста и борьбы, призыв к абсолютной свободе, будь то свобода личности или страны. «В его звуках зазвучала тогдашняя тоска человечества и мрачное разочарование его в своем назначении и обманувших его идеалах. Это была новая и неслыханная еще тогда муза мести и печали, проклятия и отчаяния.

Творческое наследие Байрона велико, а жанровый диапазон его произведений очень широк: стихи, поэмы («Шильонский узник», «Дон Жуан», «Корсар», «Тассо», «Мазепа», «Пророчество Данте», «Остров»), роман в стихах «Паломничество Чайльд-Гарольда», драмы («Манфред», «Вернер»), трагедии («Двое Фоскари», «Сарданапал»), мистерии («Каин», «Небо и земля»).

Почти все крупнейшие русские поэты начала XIX века испытали на себе влияние поэзии Байрона и притягательную силу его личности. Ранние произведения А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова проникнуты темами, мотивами и образами Байрона. Вариации на мотивы Байрона писали К.Н.Батюшков, В.А.Жуковский, Д.В.Веневитинов, П.А.Вяземский, Ф.И.Тютчев.

Немецкая романтическая литература родилась из философии, в произведениях немецких романтиков наиболее ярко воплотился принцип романтического двоемирия, идея разделения человечества на художников и обывателей. Наибольшего расцвета в литературе немецкого романтизма достигли жанры баллады, сказки и фантастической повести. Именно сказки прославили немецкого писателя **Эрнеста Теодора Амадея Гофмана (1776—1822).** Основная тема произведений Гофмана — трагические взаимоотношения между искусством и действительностью, драма существования художника среди обывателей. Писатель и музыкант, создатель воображаемого мира, населенного феями, волшебниками, одушевленными животными и героями «не такими, как все».

Наиболее известные произведения Гофмана: новеллы «Кавалер Глюк» и «Песочный человек», повести-сказки «Золотой горшок» и «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер», сказка «Шелкунчик и мышиный король», романы «Элексир дьявола», «Житейские воззрения кота Мурра», «Серапионовы братья» и «Повелитель блох». В русской литературе близкими к художественному миру Гофмана были произведения Владимира Федоровича Одоевского и ранние повести Николая Васильевича Гоголя, которого даже называли «русским Гофманом».

Можно сказать, что девизом русского романтизма стала строка В. А. Жуковского: «жизнь и поэзия — одно». Среди русских поэтов-романтиков первое место принадлежит **Константину Николаевичу Батюшкову**. Он утвердил в русской лирике жанр элегии, создал уникальный поэтический язык, «благозвучности» и «гармонии» учились у него русские поэты следующего поколения — А.С.Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И.Тютчев. Участие в войнах с Наполеоном, трагедия, связанная с прогрессирующей душевной болезнью, — даже обстоятельства жизни Батюшкова способствовали формированию образа поэта-романтика.

Василий Андреевич Жуковский (1783 — 1852) является основоположником и самым ярким представителем романтизма в русской литературе.

В поэзии Жуковский прославился тем, что открыл читателю «внутренний мир сердца». Его лирический герой не противостоит миру открыто, источник трагических переживаний поэт видит прежде всего в душе человека, в его вечном стремлении к тому, что называется счастьем. Особенно это проявилось в элегиях Жуковского. Жизнь в них предстает «бездной слез и страданий», и душа вынуждена с этим смириться, потому что так определено каким-то высшим законом. Утешение лирический герой находит в мечтах, в вере, что где-то есть «лучший мир», в котором нет преград для любви, царят покой и красота. Душа страдает в реальном мире, но это значит, что в идеальном мире она обретет все, к чему стремится.

Высшая ценность, к обретению которой тянется душа, — это Прекрасное, но в реальной жизни оно мимолетно, призрачно, как напоминание, что где-то есть лучший, совершенный мир.

Драматическое содержание поэт заключал в удивительно легкий и музыкальный стих, само звучание которого и есть отражение мимолетного Прекрасного, то, что остается от его дуновения в душе. Открытия Жуковского в области стихосложения, ритмика и музыкальность его стихов — это тот образец, без которого не обрела бы своего совершенства лирика А. С. Пушкина и многих русских поэтов.

Романтический мир и его взаимодействие с миром реальным предстают перед читателем и в балладах Жуковского. Произведения этого жанра занимают самое большое место в творчестве поэта. Можно сказать, что Жуковский открыл этот жанр для русской литературы сначала переводами и авторскими переложениями баллад английских и немецких авторов, а потом и собственными оригинальными произведениями, самыми известными из которых стали баллады **«Светлана» (1814), «Эолова арфа» (1814), стихотворения «Певец во стане русских воинов» (1812), «Песня» (1818), «Невыразимое » (1819), элегия «Море» (1822).**

Кроме славы поэта Жуковский снискал и славу классика литературного перевода. Он хотел, чтобы шедевры мировой литературы зазвучали на русском языке, стали ближе и понятнее его соотечественникам. Жуковский переводил произведения английских и немецких романтиков, восточных поэтов, непревзойденным до сих пор считается его перевод античной эпической поэмы «Одиссея».

К романтизму относится и творчество таких русских поэтов, как **Денис Васильевич Давыдов** — герой войны 1812 года; **Антон Антонович Дельвиг** — лицейский друг Пушкина; **Николай Михайлович Языков**; **Иван Иванович Козлов; Дмитрий Владимирович Веневитинов**. Гражданское направление романтической поэзии нашло выражение в творчестве поэтов-декабристов: **Кондратия Федоровича Рылеева**, казненного вместе с четырьмя другими идеологами восстания после его подавления; **Вильгельма Ивановича Кюхельбекера** — еще одного лицейского друга Пушкина, и **Александра Ивановича Одоевского**.

Уже в 1820-е годы русская романтическая литература обогатилась поэзией **Евгения Абрамовича Баратынского.** «Певец пиров и грусти томной», — назвал его А. С. Пушкин. Элегии Баратынского считаются непревзойденной вершиной этого жанра. Его поэмы «Бал» и «Цыганка» стали новой вехой в развитии русского романтизма. Сочинения Баратынского отличаются высоким духовным напряжением, концентрацией и глубиной мысли. Особенное значение поэт придавал четкости и легкости стиха.

Русский литературный романтизм развивался не только в области поэзии, но и в прозе — в творчестве **Александра Александровича Бестужева-Марлинского, Владимира Федоровича Одоевского.**

Литературные общества и кружки. В начале XIX века литература стала важной и неотъемлемой частью жизни дворянского общества, можно сказать, что именно литература во многом и определяла эту жизнь — характеры, взаимоотношения, проблемы, темы разговоров

В 1801 году в Москве возник первый литературный кружок — «**Дружеское литературное общество**», члены которого, собираясь вместе, выступали с речами на литературные, общественные, морально-этические темы: о путях развития русской словесности, о религии, о славе и счастье. В своих творческих пристрастиях члены кружка были бунтарями, выступавшими против отжившего классицизма и «разнеженного» сентиментализма.

Возникшее в то же время в Петербурге «**Вольное общество любителей словесности, наук и художеств**» претендовало на серьезность и академизм в решении вопросов развития русской словесности; общество имело свой журнал и собиралось регулярно. Постепенно его члены заняли оппозиционную развивающемуся романтизму позицию и выступали против художественных новаций поэтов- романтиков.

Еще одно московское литературное общество — «**Общество любомудрия»** («любовь к мудрости» — буквальный перевод греческого слова phileosophia). Его организаторами стали юные поэты-романтики В. Ф. Одоевский и Д. В. Веневитинов. Общество объединяло молодых людей, увлеченных идеями немецких философов, труды которых читались и обсуждались на собраниях. В литературе любомудры стремились создать «поэзию мысли» — философскую поэзию. Самым ярким из поэтов-любомудров был Дмитрий Владимирович Веневитинов, но ранняя смерть не позволила вполне развиться этому многообещающему таланту. Другой идеолог любомудрия — В. Ф. Одоевский стал впоследствии знаменитым прозаиком.

Пожалуй, самыми известными литературными обществами того времени стали общества-антиподы, выражавшие прямо противоположные идейно-эстетические взгляды — **Беседа любителей русского слова** и **Арзамасское общество безвестных людей**. У истоков «Беседы» стояли Г.Р.Державин, И.А. Крылов, комедиограф А.А. Шаховской и адмирал А. С. Шишков. С одной стороны, «Беседа» стала оплотом уходящего в прошлое классицизма, а с другой — трибуной зарождающегося славянофильства. Идеолог «Беседы» Шишков говорил о кризисе русской литературы, причиной которого являются европейские нововведения; залог возрождения отечественной словесности он видел в возвращении к церковно-славянскому языку. Подобные идеи противоречили логике литературного процесса, поэтому уже в 1810-е годы произведения А.С.Шишкова и его сторонников и сама деятельность «Беседы» стали предметом насмешек.

Главными оппонентами «любителей русского слова» стали именно те, кто определял облик новой русской литературы — H. М. Карамзин, В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков. Они в противоположность «Беседе» создали Арзамасское общество безвестных людей («Арзамас»). Оно изначально задумывалось как шутка, поэтому его деятельность не воспринималась членами серьезно, а была скорее развлечением в кругу единомышленников. Сами арзамасцы называли свою «деятельность» «галиматьей», придумывали шутливые обряды, клятвы, сочиняли пародии и эпиграммы на своих оппонентов. Все члены «Арзамаса» носили шутливые прозвища — имена героев баллад Жуковского: Ахилл, Асмодей, Эолова Арфа, Рейн, Резвый Кот и др. Сам Жуковский назывался Светланой. В члены «Арзамаса» был принят и юный Пушкин, который получил прозвище Сверчок.

Кроме литературных обществ значительным культурным явлением того времени стали **литературные салоны** в аристократических домах. Именно там читающая публика имела возможность познакомиться с литературными новинками раньше, чем они были опубликованы, услышать, как сам поэт или писатель читает свои произведения.

Литературная критика. Начало XIX века в истории русской словесности — это и время рождения русской литературной критики. В XVIII веке литературная критика была близка к науке, она уподобляла разбор художественного текста анализу природного явления или научной закономерности. К литературному произведению подходили с точки зрения соблюдения в нем канона жанра и стиля, критерием оценки являлась объективная ценность, которая поддается измерению и исчислению.

В начале XIX века критерием оценки художественного произведения становится личный вкус критика, соответствие или несоответствие произведения его взглядам. Критические выступления становятся полемичными, острыми, разнообразными в своих суждениях и оценках.

Почти все крупные писатели и поэты той эпохи периодически выступали и в роли литературных критиков, но постепенно разбор и оценка произведений выделились в особый вид словесности.

Первыми профессиональными русскими критиками можно назвать Николая Ивановича Надеждина, Ивана Васильевича Киреевского, Николая Алексеевича Полевого и, конечно, Виссариона Григорьевича Белинского.

Именно Белинский стал во многом «зеркалом» для русских писателей и ориентиром для общественного читательского сознания. На протяжении двадцати лет он был непререкаемым авторитетом и для тех и для других. Заслуга Белинского не только в том, что он в своих статьях часто представлял литературное произведение под новым, неожиданным углом зрения, но и в том, что он открыл для русской литературы множество великих имен, среди которых Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов и многие другие.

Постепенно литературная критика стала не только отражать развитие литературы, но и часто оказывать на нее существенное влияние.

Становление реализма в русской литературе. Наследие романтизма и его традиции оказали огромное влияние на развитие русской литературы. В начале XX века, когда поэты-символисты возродили интерес к романтизму, А. А. Блок писал: «...подлинный романтизм вовсе не есть только литературное течение. Он стремился стать и стал на мгновение новой формой чувствования, новым способом переживания жизни».

Начиная с 20-х годов XIX века отношение писателей и читателей к романтизму постепенно изменялось, интерес стал угасать. Реалии времени выводили на сцену других героев и другие конфликты, романтическое мышление все больше воспринималось как абсолютно идеалистическое, оторванное от действительности. Развитие литературы и искусства начало уверенно продвигаться по пути формирования и становления реализма. Именно реализм стал основным художественным методом и направлением русской литературы начиная с середины XIX века и остается таковым до сих пор. Формирование реализма как основного художественного метода отражения действительности было закономерно и неизбежно, к нему привели литературу искания многих поколений писателей. Аналогичный процесс имел место и в европейском искусстве.

Термин «реализм» происходит от латинского прилагательного realis, что значит «вещественный», «действительный». В эстетике, литературоведении и искусствоведении реализмом в самом широком смысле называется такой художественный метод, при котором задачей искусства считается правдивое изображение действительности такой, «как она есть».

Литература реализма разнообразна и многогранна именно потому, что писатели-реалисты черпают идеи, сюжеты и образы для своих произведений в реальной действительности. Художественным открытием реализма стала узнаваемость, конкретность времени и места действия, события, характера. Все явления действительности в произведениях реалистической литературы неразрывно взаимосвязаны, как и в самой жизни. Писатели-реалисты не только изображают узнаваемый, типичный характер, существующий в естественных для него условиях, но и показывают закономерности его формирования и развития. Конфликты реалистических произведений происходят из противоречий самой жизни и разворачиваются под воздействием многих факторов; герои предстают перед читателем не носителями определенной черты характера или идеи, а личностями, адекватно проявляющими себя в различных ситуациях.

«Евгений Онегин» А. С. Пушкина — первый русский реалистический роман, в котором передано естественное течение жизни, герои которого одновременно типичны и глубоко индивидуальны, и тем трагичнее выглядит неразрешимость конфликта произведения. Реалистическое видение мира и человека находит отражение и в зрелой лирике поэта.

В комедии А**. С. Грибоедова «Горе от ума»**, в романе **М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»**, в произведениях **Н. В. Гоголя** по-разному, но явственно проступают черты реализма.

Уроки гоголевского реализма и социальной сатиры, мнения В. Г. Белинского сформировали особое литературное направление 1840-х годов — «натуральную школу», явившуюся, в свою очередь, важным этапом становления реализма как основного художественного метода отражения действительности.

Основными жанрами реалистической литературы становятся повесть и роман, поскольку именно эти жанры дают возможность констатировать закономерности жизни, создать объемные, многогранные характеры героев, проследить последовательное развитие конфликта. Вторая половина XIX века получила название «эпоха русского романа».

Первая половина XIX века стала для русской литературы временем блестящих побед и великих открытий. В творчестве писателей и поэтов этой эпохи искусство слова не только достигло высочайших вершин, но и стало неотъемлемой частью общественной жизни, национального самосознания.