

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

**ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ
КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФЕНОМЕН**

Учебное пособие для вузов

Составитель
А.Л. Савченко

Издательско-полиграфический центр
Воронежского государственного университета
2012

ВВЕДЕНИЕ

Социокультурная ситуация конца XIX – начала XX вв.

Рубеж веков является важнейшим этапом в развитии западноевропейских стран и США как в политике и экономике, так и в культуре. Этот период (1871–1914) часто называют эпохой духовного кризиса, а также временем, с одной стороны, зарождения новых эстетико-литературных направлений, таких как натурализм, символизм, импрессионизм, неоромантизм и т. п., а с другой – успешного развития и нового качественного наполнения критического реализма.

Отметим, что в науке конца XIX столетия были сделаны значительные открытия в естествознании (в частности, теория эволюции Ч. Дарвина, во многом повлиявшая на мировоззрение писателей, творивших в то время). Особую роль стала играть философия, в особенности философия позитивизма, превыше всего ценившая факты и их классификацию.

Большую популярность приобрели социалистические идеи, не оставшиеся незамеченными такими различными по мировоззрению писателями, как англичане Герберт Уэллс, Бернард Шоу и Оскар Уайлд, французы Анатоль Франс и Ромен Роллан, американцы Джек Лондон и Теодор Драйзер и многие другие.

В этот период появились научные труды философов Артура Шопенгауэра, Фридриха Ницше, Анри Бергсона; начал свою деятельность психолог, основатель теории и метода психоанализа Зигмунд Фрейд и т. д.

Временные границы рубежа веков в отечественном литературоведении определяются двумя важными историческими вехами: это Франко-прусская война (1870-1871) и начало Первой мировой войны (1914). Следует также упомянуть объединение Германии (1871), викторианство в Англии и экономический подъем в США – события, происходившие внутри этого периода.

Но прежде всего нас интересуют не столько политические и экономические проблемы конца XIX – начала XX вв., сколько явления эстетического и художественного характера, имевшие место между двумя этими временными точками.

ДЕКАДАНС КАК ОЩУЩЕНИЕ СМЕНЫ ЭПОХ. СИМВОЛИЗМ, ИМПРЕССИОНИЗМ

На литературную жизнь западноевропейских стран безусловно оказали влияние упомянутые выше и многие другие тенденции, проявившиеся в экономических, политических и культурных отношениях этой эпохи. В них

Символизм называют направление в литературе и искусстве конца XIX – начала XX вв., стремившееся с помощью символа выразить идеи, находящиеся за пределами чувственного восприятия.

Философской основой символизма было учение Платона о двоemiрии. Древнегреческий философ противопоставлял «мир вещей», т. е. мир материальный, и «мир идей», т. е. «мир иной», иррациональный. Он полагал, что все вещи есть лишь отражение невидимой реальности. Символисты и стремились отразить в своих произведениях этот невидимый мир.

Здесь необходимо вспомнить о том, что символ сам по себе скрывает множество значений, т. е. он полисемичен и не сводим к единой конкретной формуле. Его значение не может быть понято до конца, а лишь постигнуто интуитивно. Мы можем лишь *приблизиться* к его интерпретации.

Важно заметить, что в искусстве символ и символика существовали с давних времен, ибо искусство по своей природе эмблематично и условно – его нельзя понимать буквально. Однако символ в символизме приобретает иное значение, чем, к примеру, в реализме.

Существует целая теория символа, которой занимались многие ученые, в том числе русский философ А. Лосев. Он полагал, что «символ есть отражение вещи» и что символ является чем-то упорядоченным, указывающим на идею вещи.

Однако сама по себе образность еще не есть символ. «Чтобы быть символом, она должна указывать на нечто другое, что не есть она сама», – полагал А. Лосев.

Известно, что символом в Древней Греции назывался кусок глиняной дощечки, которую делили пополам, когда два человека о чем-то договаривались, а каждая половинка должна была напоминать о договоре, или когда хозяин дома вручал эту половинку своему гостю, тем самым показывая, что хочет принять его в своем доме. Таким способом этот предмет соединял хозяина и гостя.

Надо сказать, что в Средние века символ приобрел особое значение в теологии и литературе, где имелаась целая система символов-кодов: лилия символизировала Деву Марию и невинность, голубь – Святого Духа, агнец – Христа и т. д. Была разработана и символика цвета: белый – Божественное начало, зеленый – вечная жизнь и надежда и т. д.

У символистов символ трактуется как более эффективный, чем собственно образ, способ разорвать покров повседневности и проникнуть в сущность Красоты, интуитивно познать мировое единство с помощью обнаружения «соответствий» и аналогий. Особый акцент делается на музыкальную стихию, которую символисты считали праосновой жизни и искусства, и особую силу воздействия на человека поэтической речи, на обращение к искусству более ранних эпох (Античности, Ренессанса), ко-

гда, по их мнению, творец (автор) обладал более полной духовной свободой, чем в последующие времена. К тому же многие символисты (как уже упоминалось) верили в то, что окружающий мир можно познать только через интуицию.

Поэты-символисты считали, что поэтическому слову необходимо придать *суггестивность*, т. е. способность воздействовать в первую очередь на подсознание, воображение и эмоции читателя с помощью ассоциаций.

Таким образом, можно отметить, что символизм определяется не столько наличием многих символов в произведении, сколько способом художественного восприятия мира, верой в то, что искусство может определять некую иную реальность и даже создавать ее. Если понятие «символизм» так интерпретировать, то символистами можно считать французских поэтов П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме, бельгийского драматурга М. Метерлинка и многих других.

Необходимо также понять, что символизм и декаданс не всегда тождественны, ибо не все символисты были декадентами и не все декаденты были символистами.

Так, стихотворения П. Верлена «Искусство поэзии» и А. Рембо «Гласные» наполнены символами, но в них нет декадентского мироощущения. В них просматривается явная зависимость от природы самих символов.

Другим важным эстетико-литературным направлением рассматриваемого периода был **импрессионизм**. Он базируется на стремлении художника передать свои субъективные впечатления, изобразить жизнь и окружающую человека среду в ее бесконечных изменениях, подвижности, богатстве нюансов и переходов настроений.

Импрессионизм возник в конце последней трети XIX в. во Франции – сначала в живописи, а затем и в поэзии и прозе. Сам термин происходит от французского слова «*impression*», которое в переводе означает «впечатление». В истории живописи импрессионизм составил целую эпоху и дал миру таких выдающихся художников, как К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, А. Сислей, П. Сезанн и др.

В основе этого значительного художественного феномена лежит принцип фиксации впечатления, как явствует из самого термина. Импрессионисты признавали реальность окружающего мира, но акцент делали на впечатлении от него. Характерной чертой их искусства было отражение текущей внешней явлений и их изменчивости. Они изображали и природу, и людей, но особую значимость придавали так называемому «пленеру» – тонкому воспроизведению воздушной среды и естественного освещения, при котором тот или иной предмет приобретает разные очертания и оттенки красок. При этом для них было важно передать настроение самого живописца. Название этого течения берет начало с художественной выставки

1874 г. в Париже, где была представлена картина К. Моне «Впечатление. Восход солнца» (или «Восходящее солнце»), а также с того момента, когда критик Л. Леруа в статье «Выставка импрессионистов» высмеял, по существу, работы всех ее участников и придумал им кличку «импрессионисты». Видимо, он рассчитывал на их негодование, однако художники ее приняли. Они еще семь раз устраивали экспозиции своих картин, но в конце 1880-х гг. содружество живописцев распалось. Лишь К. Моне не перестал называть себя импрессионистом.

Художники-импрессионисты подчеркивали, что для них особое значение имел принцип фиксации первого впечатления.

Большинство своих работ они создавали на воздухе, краски подбирали прямо на холсте, используя всего лишь 7–8 основных, не смешивали их, не ослабляли цвет и таким способом добивались объемного впечатления.

Художники придавали огромное значение солнечному свету и любили писать один и тот же предмет с разной степенью освещенности (так изображается река Темза на картинах К. Моне).

Все эти приемы имели одну цель – зафиксировать впечатление художника от объекта изображения и вызвать соответствующее впечатление у зрителя.

В поэзии же, где доминирует эмоциональное начало, импрессионизм был достаточно распространенным явлением. Поэтов привлекала возможность использовать детали, выбранные как будто наугад, запечатлевать не только чувства и эмоции, но и их оттенки.

Главное для них, как и для живописцев, – принцип «впечатления», фиксация которого позволяла полно и глубоко выразить свое отношение к изображаемому.

В импрессионистической прозе так же, как и в поэзии, преобладало субъективное начало. Произведение зачастую представляло собой дневник чувств, причем так же, как и в поэзии, важно было передать их мельчайшие оттенки, переходы из одного психологического состояния в другое, выразить важное с помощью намеков.

Самым выдающимся импрессионистом в прозе был французский писатель Марсель Пруст (1871–1922). Созданный им цикл романов «В поисках утраченного времени» запечатлел «поток воспоминаний» главного героя, в котором автор сумел выразить самые различные эмоциональные состояния этого персонажа.

Надо заметить (и об этом уже упоминалось), что в поэзии иногда весьма трудно провести границу между символизмом и импрессионизмом, т. к. некоторые поэты, например П. Верлен и А. Рембо, выступают то в качестве символистов, то в качестве импрессионистов.