3. Рококо.

Рококо («rocaille» від фр. «мушля», слово штучно утворено по аналогії з «бароко») – напрям у літературі та мистецтві, який виникає на набуває поширення у країнах західної Європи у ХVІІІ ст. Джерела рококо традиційно вбачають у кризі інтересу до «великої історії», ослабленні героїчного пафосу, зростанні інтересу до приватного життя людини, інтимної сфери.

Витончена, вигадливої форми перламутрова мушля може вважатися такою ж емблемою мистецтва рококо, як і перлина неправильної форми – для бароко.

Образи рококо характеризуються мініатюрністю, витонченістю, граційністю. Це аристократичний, салонний стиль, який позначився на архітектурі, живописі тощо.

Літературне рококо прагне до відкриття у людині природного прагнення до насолод, поблажливо ставиться до її слабостей, не засуджуючи їх, оскільки вони мисляться теж як цілком природні. У творах рококо зображені персонажі, які вміють насолоджуватися життям, природою, коханням, гарними, вишуканими речами.

Для літературного рококо не характерні прагнення ставити і вирішувати глибоко філософські питання буття (як у творах бароко), інтерес до громадської проблематики (як у класицизмі) та до проблем соціальної несправедливості (як у просвітницькому реалізмі). Основний інтерес літератури рококо спрямований на те, щоб збагнути психологію окремої людини. Письменник змальовують захоплюючі історії кохання, світське життя з його хитросплетінням інтриг, пригоди. Знаковими фігурами рококо стають античні образи, з якими асоціюються уявлення про життєві насолоди, – Венери, Бахуса, Амура. Важливу роль відіграють також мотиви перевдягання та удавання (світського маскараду), фантастика, які підпорядковуються, як й інші художні засоби рококо, певній меті – розважити читача та відволікти його від роздумів над серйозними проблемами.

У літературі рококо існує своя система жанрів: «легка поезія», галантно-еротичні та комічні поеми, чарівні казки, фантастичні повісті, комедії, любовно-авантюрні романи, епістолярні форми (мемуари, романи у листах).

Представники рококо: В. Конгрів, Прево Д'экзіль Антуан Франсуа (абат Прево), Ш. де Лакло, Дж. Дж. Казанова.

4. Сентименталізм.

Сентименталізм (з англійської – «чуттєвий») – напрям у літературі та мистецтві, який виникає на набуває поширення у країнах західної Європи у ХVІІІ ст.

Назва пов’язана із заголовком роману Л. Стерна «Сентиментальна подорож по Франції та Італії». На відміну від своїх попередників, які у популярному жанрі «подорожі» зосереджували увагу на зображенні тих місць, які відвідував мандрівник (на зовнішньому по відношенню до наратора світі), Л.Стерн показав читачам своєрідну «подорож серця» (зосередивши увагу на внутрішньому світі подорожнього).

Філософська основа сентименталізму – суб'єктивний ідеалізм Дж. Берклі і Д. Юма. Так, наприклад, Д. Юм у своїй роботі «Дослідження про природу моралі» проголошує вродженими якостями людини доброту, доброзичливість, людяність, а почуття й емоції – першоосновою людської діяльності, зокрема естетичної. Звідси – уявлення про культ «чуттєвості» у літературі сентименталізму.

Сентименталізм не вступає у протиріччя з Просвітництвом: розум та серце, з точки зору сентименталістів, знаходяться у гармонійній єдності. Сентименталізм близький просвітницьким ідеям виховання людини, удосконалювання світу.

Риси сентименталізму:

* категорія «піднесеного» зміняється категорією «зворушливого» (письменники-сентименталісти прагнуть прагнення розчулити читача,пом’якшити його серце, яке є «добрим від природи»);
* громадянська проблематика змінюється увагою до приватного життя простої людини (представника «третього стану», міщанина, селянина тощо);
* затверджується культ природи, яка протистоїть цивілізації (як позитивне негативному), природа демонструє красу та гармонійність Божественного світу, ідеал сентименталістів – споглядання природи та гармонійне співіснування з нею, типова ситуація, яку зображують письменники, передбачає перебування персонажа на одинці з собою, на лоні природи, де він має змогу розмірковувати про суєтність життя, короткочасність його радощів і вічність суму;
* велика увага приділяється зображенню почуттів персонажа (серед прийомів психологізму – психологічний паралелізм, внутрішній монолог, епістолярна форма вираження думок та переживань – у листах,щоденникових записах тощо);
* популярною стає тема нещасливого/нерівного кохання, яка демонструє як «неприродна» за своєю сутністю соціальна нерівність перешкоджає прекрасному «природному» почуттю

Провідними жанрами стають епістолярний роман (у формі листів, щоденника – «Юлія, або Нова Елоїза» Ж.-Ж. Руссо, «Страждання юного Вертера» Й. В. Ґьоте), «чуттєва подорож» (Л. Стерн), «цвинтарна лірика», елегії (Е. Юнг, Т. Грей), автопсихологічна проза – мемуари («Сповідь» Ж.-Ж. Руссо). Представниками сентименталізму є Л. Стерн, Ж.-Ж. Руссо, ранні Й. В. Ґьоте та Ф. Шіллер та ін.

Особливим різновидом сентименталізму є рух «Буря та натиск» (штюрмерство) у Німеччині кінця ХVІІІ ст. Своєю назвою завдячує драмі Ф. М. Клінгера («Sturm und Drang»). Буря стає символом бунтарства проти норм старого суспільства та його мистецтва із чіткими правилами.

Цей рух об’єднує молодих авторів, що, розвиваючи ідеї сентименталізму, повстають проти диктату розуму і «здорового глузду», обмежень класицизму,

прагматичної безпристрасності, у якій вони бачать прояв міщанської обмеженості й егоїзму.

У своїх творах штюрмери зображують сильних яскравих особистостей («буремних геніїв»), що кидають виклик «цивілізованому» суспільству з його «нормами»: такими бунтівниками стають митці, пристрасні закохані, «шляхетні розбійники» (наприклад, Карл Моор Ф. Шіллера) тощо.

Штюрмери закликають орієнтуватися на національний фольклор, у якому втілилася «душа народу», «переносять» у літературу фольклорний жанр балади, затверджують поняття народності у художній творчості.

Теоретиком руху є Й. Г. Гердер («Нариси про новітню німецьку літературу», «Про Шекспіра» тощо): Гердер стверджує, що кожен народ є самобутнім і має право на свою оригінальну художню творчість, яка б відтворювала його дух; саме фольклор має стати основним джерелом літератури.

Серед яскравих представників руху – Я. М. Р. Ленц, Ф. М. Клінгер, Г. Л. Вагнер, юні Й. В. Ґьоте та Ф. Шіллер.

3. Феномен преромантизму

****

Преромантизм – це особливий літературний напрям, який виникає і розвивається у к. ХVІІІ ст. в Англії і є «перехідним етапом» в європейській літературі від сентименталізму до романтизму, а в ширшому історичному контексті – від ідеології Просвітництва до романтичного світовідчуття.

Він є наслідком розчарування у раціоналістично-матеріалістичних ідеалах Просвітництва. Те, що повністю заперечувалося просвітниками з позицій науки (існування світу потойбічних істот, можливість людини спілкуватися із духами та примарами, існування чорної магії тощо) тепер визнається цілком реальним і викликає неабиякий інтерес. Саме містичність є однією з характерних ознак цього напрямку.

Прибічники преромантизму відмовляються від заклику просвітників керуватися розумом: розуму протиставляється сила почуття. Але це уже не сентиментальна чуттєвість, вміння співчувати до сліз, а сильна пристрасть. Людина в зображенні представників цього напряму подібна до шекспірівських героїв (преромантики дуже цінували В. Шекспіра), які живуть пристрастями.

Ці пристрасті руйнують не тільки їхнє власне життя, але й життя інших людей. Проте якщо у класицистів такі пристрасті викликають осуд, то у преромантиків – захоплення, вони вбачають у їхній грізній силі неймовірну красу.

У літературі преромантизму знову змінюється уявлення про прекрасне: воно уже не є синонімом гармонійності й впорядкованості, нормативності (як у класицистів), вишуканості та витонченості (як у рококо) тощо. Прекрасне вбачається у буйстві стихії, у неправильності, хаотичності. Прекрасною,наприклад, є буря на морі, гроза, руїни старовинного палацу, дикий ліс тощо.

Категорія прекрасного поєднується з категорією жахливого. Саме у літературі преромантизму яскраво представлена особлива концепція жахливого, заснована Ед. Берком: жахливе і величне мають одну природу. Анна Радкліф розмежовує два поняття «terror» та «horror» (хоре): жах, який виникає у людини в житті, відрізняється від тог відчуття жаху, яке породжується мистецтвом та дарує насолоду.

Преромантизм демонструє також цікавість до національного минулого, доби Середньовіччя: «готика» уже не сприймається як синонім варварства, відкидається типове для Просвітництва відношення до Середньовіччя як до «темних часів» неуцтва та забобонності, натомість створюється привабливий образ героїчної, чарівної епохи,овіяної ореолом таємничості та містики.

Жанри преромантизму: «слізна комедія», мелодрама, медитативно-філософська, релігійна лірика тощо. Але головним жанровим різновидом у літературі преромантизму стає готичний роман.

Моду на «готику» (як у літературі, так і в житті) ввів Г. Волпол, який побудував за власним проектом будинок-палац у готичному стилі недалеко від Лондона. Його готичний роман «Палац Отранто» (з підзаголовком «Готична повість») був виданий як нібито переклад твору італійця-каноніка.

Готичний роман є надзвичайно популярним в англійський літературі, а його традиціям судилося довге життя далеко за межами його батьківщини.

В класичному готичному романі події відбуваються за часів Середньовіччя, у похмурому, сповненому таємниць готичному палаці (з потаємними кімнатами, переходами, похмурими підземеллями, портретами родовитих пращурів, які можуть «оживати» тощо). Тут людина зустрічається з потойбічними силами (привидами, духами): містика, фантастика, демонізм притаманні цьому жанровому різновиду. Типовими є похмурі пейзажі. Готичний роман зображує сильні пристрасті, страшні злочини та створює атмосферу жаху.

Серед зразків готичного роману «Ватек: Арабська казка» У. Бекфорда «Удольфські таємниці», «Італієць» А. Радкліфф, «Чернець» М. Г. Л'ьюїса тощо. Традиції цього жанрового різновиду мали сильний вплив на розвиток літератури в Європі, Америці.

Так, зокрема, готичний роман вплинув на Е. А. По, В. Гюго, В. Скотта, Ч. Діккенса, Ш. Бронте, О. Уайльда тощо.

Використана література:

1. Літературознавча енциклопедія : у двох томах / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. Київ : ВЦ «Академія», 2007. Т. 1. 608 с.

2. Літературознавча енциклопедія : у двох томах / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. Київ : ВЦ «Академія», 2007. Т. 2. 624 с.

3. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / за ред. А. Волкова, О. Бойченка, І. Зварича, Б. Іванюка, П. Рихла. Чернівці : Золоті литаври, 2001. 636 с.

4. Вацуро В. Э. Готический роман в России. – Москва : Новое литературное обозрение, 2002. 544 с.

5. Кравченко Я. П., Ніколова О. О. Історія зарубіжної літератури : методичні рекомендації. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 50 с.

6. Василина К. М., Кравченко Я. П., Ніколова О. О., Тупахіна О. В. Історія зарубіжної літератури : методичні рекомендації до кваліфікаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освіто-професійних програм «Мова і література (англійська)», «Мова і література (німецька)», «Мова і література (французька)», «Мова і література (іспанська)». Запоріжжя : ЗНУ, 2019. 138 с.

7. Ніколова О. О., Василина К.М. Теорія літератури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Запоріжжя : ЗНУ, 2012. 229 с.