Німецький романтизм. Художня практика романтиків Єнського і Ґейдельберзького гуртків

Блакитна троянда Лорелея

Національна своєрідність і періодизація німецького романтизму. Єнський гурток романтиків: детермінанти виникнення, філософська база, коло інтересів, представники, журнал «Атеней». Значення філософських та естетичних трактатів братів А. В. та Ф. Шлегелів в історії становлення Єнської школи. Лірика Новаліса («Гімни ночі»). Значення роману «Генріх фон Офтердінген» в історії романтичного руху. Образ-символ блакитної троянди. Ґейдельберзький гурток романтиків: детермінанти виникнення, коло інтересів, представники. Значення збірки «Чарівний ріг хлопчика» А. фон Арніма і К. Брентано. Брати Грімм в історії німецького романтизму. Міфологічна школа. Порівняльна характеристика надбань Єнської школи та Ґейдельберзького гуртка.

1. ***Національна специфіка німецького романтизму***

Виділяють певні етапи розвитку німецького романтизму:

* ранній (Єнський) – 1795-1805 рр.;
* Ґейдельбергський – 1806-1815 рр.;
* пізній – 1815-1830.

Специфіка німецького романтизму визначається низкою факторів.

По-перше, на відміну від Франції, де романтизм розвивався як своєрідна «антитеза» Просвітництву (культу розуму протиставлявся культ почуття), у Німеччині романтизм зберігає тісні зв’язки з Просвітництвом (йдеться, насамперед, про авторитет Й. В. Ґете). На думку Ф. Шлегеля**,** німецький романтизм має три джерела: Французька революція, філософія Й. Фіхте та роман Й. В. Ґете «Роки навчання Вільгельма Мейстера».

По-друге, для німецького романтизму характерна сильна орієнтація на національний фольклор (своєрідна «реакція» на наполеонівське вторгнення, пов’язана із національно-патріотичним рухом): засиллю французької культури німці намагалися протиставити власні національні цінності**.**

По-третє, німецький романтизм має серйозний філософський ґрунт (праці І. Канта, Й. Фіхте, Ф. Шелінга – яскравих представників німецького ідеалізму) та теоретико-естетичну базу (наприклад, праці А.В. та Ф. Шлегелів).

Своєрідними символами німецького романтизму є образи блакитної троянди (для Єнського романтизму) та Лорелеї (для Ґейдельбергського романтизму)

1. ***Єнський гурток романтиків***

Засновниками Єнского романтизму вважаються брати Шлегелі – Фрідріх і Август Вільгельм. Осередком зборів гуртка став саме їхній будинок: тут вони зустрічалися із письменниками Новалісом (Фрідріхом фон Харденбергом) та Л.Тіком, філософами Ф. Шелінгом і Й. Фіхте (філософська база єнського романтизму – ідеалізм Й. Фіхте). Гостем цього будинку бував також сам Й. В. Ґьоте.

Єнці з 1797 р. видавали власний журнал, де друкували свої твори: «Атеней» (Атеней або Афіней – назва навчальних закладів за часів античності).

Головна заслуга енців полягає у тому,що вони розробили теорію романтизму.

А. В. Шлегель у рецензії на «Германа і Доротею» Й. В. Ґете висловлює думку про мистецтво, яке не копіює дійсність, а творчо перевідтворює її: мистецтво не є «жалюгідним наслідуванням природи», це «фактор самостійний», який трансформує природу «у відповідності із складом людського характеру».

Ф. Шлегель у праці «Фрагменти» стверджує, що настав час для нового мистецтва, яка відповідає новим потребам: йдеться про романтичне мистецтво, як найбільш «прогресивне» та «універсальне». Таке мистецтво не має бути обмеженим ніякими нормами (порівняйте із класицизмом!), вичерпане якоюсь теорією, воно ніколи не завершує своє становлення. «Безкінечна» та «вільна» поезія єдиним законом визнає волю поета.

Митець не знає меж, переконаний Ф. Шлегель, адже він здатний осягнути абсолютно все – від «величних, системно побудованих творів мистецтва» до зізнання у кохання, вираженого з дитячою наївністю» у простій пісні. Наства час для створення нового «універсального жанру», який об’єднав би літературу із філософією та риторикою.

Німецький мислитель переконаний у тому, що романтичний дух живе у віках: він «знаходить» його у творчості В. Шекспіра, М. де Сервантеса, «в італійській поезії та в тому столітті лицарства, кохання й казок, звідки приходить саме поняття романтизму та сам термін». «Романтичне є не стільки окремим жанром, скільки необходним елементом усілякої поезії, котрий може панувати або відходити на другий план, але ніколи не має повністю бути відсутнім».

Ф. Шлегель розробляє теорію романтичної іронії. Це поняття трактується ним як категорія не стільки літературознавча, скільки філософська, як своєрідна гра духу. Оскільки у світі все постійно змінюється, розвивається, то немає нічого абсолютного, тож іронічного ставлення заслуговують ті, хто претендує на абсолютність, вичерпність своїх ідей. «Іронія є чітке усвідомлення вічної мінливості». Це можливість «з висоти оглядати всі речі, безкінечно піднімаючись над усім зумовленим, у ому числі й власне мистецтво,і добропорядність, і геніальність». Жоден митець не здатен у творах повністю втілити свій задум, ідеал. Буденна дійсність має бути зображена виключно іронічно. Життя не знає для своїх вільних сил яких-небудь перешкод, висміюючи всіх, хто намагається надати йому постійних камерних форм. Однак, романтична іронія поступово дещо змінюється: якщо спочатку це іронія вільної стихії, то пізніше – сарказм необхідності (автор та його герої змушені підкоритися сірості життя).

Ф. Шлегель підкреслює, що розуміння іронії безпосередньо пов'язане з концепцією Й. Фіхте: як абсолютне «Я», за Й. Фіхте, безкінечно прагне до реалізації себе в етичному ідеалі свободи,так і митець, за Ф. Шлегелем, постійно прагне до «всієї повноти вираження» у мистецтві, усвідомлюючи водночас неможливість досягнення цієї повноти. Ці протиріччя та усвідомлення митцем свого безсилля породжують іронію.

Отже, романтична іронія спрямована митцем, в першу чергу, на себе самого (самоіронія), через усвідомлення неможливості досягнення абсолютного ідеалу свободи творчості, повного самовиразу, а по-друге, на об’єктивний світ з його обмеженими матеріальними інтересами (таким чином, звідси випливає важлива для розуміння романтизму ідея протиставлення матеріального світу і світу мистецтва).

А. В. та Ф. Шлегелі були більшою мірою саме теоретиками романтизму (хоча А. Шлегель займався також художніми перекладами, а Ф. Шлегель написав роман «Люцинда»).

Теорія єнського романтизму знаходить практичну реалізацію у творах Новаліса. Його поетичні збірки «Гімни ночі» і «Духовні пісні» присвячені нареченій, яка померла у юному віці. Ліричний герой Новаліса оспівує красу

ночі та прагне смерті, аби позбутися тягаря земного буття та зустрітися із коханою у потойбічному світі. Ліричний герой вірить у безсмертя душі.

Знаним твором Новаліса є роман «Генріх фон Офтердінген» (опубл. у 1802 р.). Після смерті поета Л. Тік знайшов лише дві його частини – «Очікування» і «Звершення». У романі середньовічний співець Генріх бачить сон про блакитну троянду, у яку закохується. Герой шукає квітку (недосяжний ідеал) та проходить складний процес самопізнання.

Свої філософські та естетичні погляди Новаліс висловлює у працях «Віра і любов», «Християнство і Європа», фрагментах «Квітковий пил». Творчість Новаліс виводить за межі реальності, сутність романтичної поетики вбачає в таємничості, казковості, велику увагу приділяє художній формі, а поета вважає обраною особистістю, якій відкриваються таємниці буття. «Поет розуміє природу краще, ніж учений. Тільки митець може осягнути сенс життя».

Л. Тик є автором лірики, роману «Мандри Франца Штернбальда», драм (комедія «Кіт у чоботях»), новел та казок («Білявий Екберт»), видавцем творів Новаліса, братів Шлегелів.

1. ***Ґейдельбергський романтизм***

Ґейдельберзькі романтики – гурток письменників, пов`язаний з містом Ґейдельберг; так зване друге (після єнських романтиків) покоління в німецькому романтизмі. Гурток в Ґейдельберзі існував у 1805 –1809 рр. Гурток Ґейдельберзьких романтиків створили Клеменс Брентано й Ахім фон Арнім. Близькими до них були брати Якоб і Вільгельм Грімм та Йозеф Ейхендорф.

Основна заслуга цього гуртка – збирання та популяризація німецького фольклору (народних пісень, казок, легенд), визнання його цінності, закладення основ німецької фольклористики та медієвістики, захист національної ідеї.

К. Брентано зробив також суттєвий внесок у розвиток німецької лірики: слідом за штюрмерами, він збагатив німецьку поезію елементами фольклору (пісні, балади), а також розпочав реформу німецького віршування, яка зробила німецьку поезію більш народною і демократичною, доступнішою широкому колу читачів.

К. Брентано та А. фон Арнім збирали фольклор та видали збірку німецьких народних віршів, пісень і балад «Чарівна сопілка хлопчика» («Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder») 1806 – 1808 рр. Сюди увійшли матеріали, що відносяться до XVІ-XVІІІ сторіч, фольклорні та деякі авторські вірші відомих німецьких поетів тієї пори, цілий ряд оригінальних віршів самого К. Брентано. Тут багато духовних пісень, військових пісень із патріотичною інтонацією, пісень про щире кохання, баладних пісень про шляхетних розбійників. Збірка затвердила цінність німецької народної пісні.

На початку своєї діяльності до ґейдельберзьких романтиків були близькі брати Грімм, які зробили значний внесок у розвиток німецької філологічної науки і фольклористики (уклали збірку народних німецьких казок у трьох томах).

Питання про те, оригінальні казки братів Грімм чи це лише записаний фольклорний матеріал є дискусійним. Якоб прагнув, щоб казки записувалися точно, залишаючись суто народними, а Вільгельм виступав за обробку текстів.

До братів Грімм казка не мала тієї популярності, яку вона має сьогодні. Казки народні нехтувалися освіченими людьми (просвітники ставалися до фольклору як до відображення народних забобонів, неуцтва), казка літературна була дуже молодим жанром (наприклад, твори Ш. Перро). Заслугами братів Грімм є також двохтомна праця «Німецькі саги», створення першого справжнього тлумачного словника живої німецької мови, у якому була представлена історія окремих слів від XV ст. до сучасності, «Німецької граматики», «Німецької міфології».

Саме у межах ґейдельберзького гуртка сформувався перший науковий напрямок у вивченні фольклору – міфологічна школа, «батьками» якої вважають братів Грімм. Теоретичний ґрунт цієї школи – романтичні теорії міфу Ф. Шелінга та А. В. і Ф. Шлегелів. Шелінг інтерпретує міф як «первинний матеріал» літератури («Філософія мистецтва»), Ф. Шлегель – як «ядро поезії» («Фрагменти»); поєднуючи їхні теорії з ідеями ґейдельберзьких романтиків, брати Грімм створюють цілісну концепцію генетичного зв’язку народної творчості із міфологією. Свій внесок у розвиток ідей міфологічної школи у Німеччині зроблять пізніше також Георг Фрідріх Крейцер («Символіка і міфологія давніх народів, особливо греків»), Франц Фелікс Адальберт Кун («Про стадії міфотворчості», «Сходження вогню і божественного напою»), В. Шварц («Походження міфології», «Поетичні погляди на природу греків, римлян і германців»), Вільгельм Маннгардт («Міфологічні дослідження», «Демони жита»). Ця школа набуде популярності також і в інших країнах.

Основні положення міфологічної школи:

- міф – основа виникнення фольклору (казки, легенди, героїчного епосу);

- у міфах різних народів існують подібні сюжети, образи, мотиви, функціонування яких можна пояснити зокрема існуванням єдиного для усіх індоєвропейських народів джерела – «праміфології»;

- міф тісно пов’язаний із мовою, доцільно використовувати методологію порівняльного мовознавства для аналізу фольклорно-міфологічного матеріалу.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄНСЬКОГО ТА ҐЕЙДЕЛЬБЕРГСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

НСЬКИЙ РОМАНТИЗМ	ҐЕЙДЕЛЬБЕРГСЬКИЙ РОМАНТИЗМ
1. Особлива концепція героя-романтика, який виділяється на тлі сірої маси звичайних людей своїм талантом, вмінням бачити та відчувати те, що іншим недоступне (обрана Вищими силами творча особистість). 2. Філософський гурток.	1. Особлива концепція героя-романтика, головне призначення якого – розчинитися у дусі народному, бути ближче до народу (немає опозиції «герой – натовп»). 2. Філологічний гурток.

Використана література:

1. Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. Ленинград : Худ. лит., 1973. 568 с.

2. Наливайко Д. С., К. О. Шахова. Зарубіжна література ХІХ ст. Доба романтизму. Тернопіль : Богдан, 2001. 416 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. Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. Николюкина. Москва : НПК «Интелвак», 2001. 799 с.

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

6. Эстетика немецких романтиков. Сборник статей / пер. с нем. А. В. Михайлова. Москва : Искусство, 1987. 733 с.

7. Литературные манифесты западноевропейских романтиков / науч. ред. А. Дмитриев. Москва : Издательство Московского университета, 1980. 639 с.

8. Давиденко Г. Й., Чайка О. М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ ст. Київ : ЦУЛ, 2007. 400 с.

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

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

11. 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.