Романтизм як літературний напрям

Етимологія терміну «романтизм». Хронологічні межі напряму, проблема його періодизації. Генезис романтизму. Соціально-історичні і філософські (німецький ідеалізм) передумови виникнення романтизму. Естетичні передумови виникнення романтизму. Концепція світу та людини у творчості письменників-романтиків (романтичний двоєсвіт, людина як «мікрокосм», універсалізм тощо). Теоретики романтизму. Естетична концепція романтиків («незвичайні характери у незвичайних обставинах», цікавість до фольклору, історичного минулого, екзотики, поняття «романтичної іронії», психологізм, поява нового типа героя, функції гротеску, антитези, символів та алегорій тощо). Жанрова система літератури романтизму). Різновиди романтизму, проблема класифікації. Їхня специфіка та представники.

1. Поняття «романтизм». Передумови виникнення романтизму

Романтизм – світоглядна та естетична система, літературний напрям у країнах Європи, України, Росії к. ХVІІІ – І половини ХІХ ст. Термін генетично пов'язаний із французьким «roman» (словом, яке означало великий епічний жанр, у якому зображувалися пригоди, кохання та фантастичні події, так називали лицарські романи). Це поняття традиційно асоціювалося у Європі із Середньовіччям, вигадкою, чимось незвичайним. Сам термін «романтизм» з’явився раніше, ніж літературний напрям і використовувався для характеристики вигадливо-фантастичної літератури вже у ХVІІІ ст. В к. ХVІІІ ст. брати А. В. та Ф. Шлегелі введи опозицію до поняття «класичний» – «романтичний».

Соціально-історичні передумови виникнення та розвитку романтизму: Французька революція, яка спочатку викликала захоплення багатьох передових людей (філософів, письменників) в різних країнах Європи, адже асоціювалася з духом свободи, бунтарства, оновленням, однак згодом призвела до розчарування та скептичного ставлення до раціоналістичних ідеалів Просвітництва; зміцнення англійської держави (промислова революція, колоніальна політика, загострення соціальних конфліктів); окупація наполеонівськими військами Німеччини та патріотичний рух проти французьких загарбників, пов'язаний з відродження національних цінностей тощо.

Філософський ґрунт романтизму – ідеалізм. Ідеалізм – протилежний матеріалізму напрям філософії, головним принципом якого є визнання існування вищого, духовного світу. Традиційно «засновником» ідеалізму вважають Платона (концепція «світу ідей» та «світу тіней»). Представниками німецького ідеалізму є І. Кант, Г. В. Ф. Гегель, Й. Фіхте, Ф. В. Шелінг та ін.

Романтики сприймають і розвивають запропоновані І. Кантом концепцію творчого процесу як ірраціонального за своєю сутністю явища, теорію суб’єктивного ідеалізму Й. Фіхте, «філософію мистецтва» Ф. В. Шеллнга (в однойменній праці виражена ідея мистецтва як найбільш досконалого вираження світового духу, несвідомо-інтуїтивного творчого процесу). Ф. В. Шеллінг висловлює власне уявлення про сутність мистецтва як вищої форми пізнання світу, єдності свідомого і несвідомого, вказує на потенційну багатозначність художнього твору, яким автор завжди говорить значно більше, ніж хотів сказати. Завдяки німецьким ідеалістам затверджуються уявлення про таємничість та непізнаваність зовнішнього світу, культ особистості та її внутрішнього світу, інтуїтивність творчого процесу, мистецтво як форму вираження ідеального. Естетичні передумови виникнення романтизму: сентименталізм (притаманні сентиментальній літературі культ почуття та природи, увага до зображення внутрішнього світу людини, можливостей епістолярного жанру, штюрмерські категорії бунтарства, образи «буремних геніїв», значущість національного фольклору тощо), преромантизм (цікавість до минулого – доби Середньовіччя, сильних пристрастей, містики, фантастики, ірацонального).

2. Романтизм як світоглядна система

Одна з основних характеристик романтичного світовідчуття – ідея двоєсвіту. Є світ матеріальний, земний (світ недосконалий) та вищий, духовний (ідеальний), для людини таємничий та невидимий. Митець, який вимушений існувати в земному світі, не повинен сприймати життєву метушню серйозно. Його покликанням є світ інший, ідеальний (фантазії, мрії, творчіості).

Проте, з іншого боку, творець усвідомлює недосяжність Високого Ідеалу, що, закономірно, стає джерелом трагічності його світобачення.

Одним з концептуальних символів романтизму стає блакитна квітка – містичний образ з роману «Генріх фон Офтердінген» Новаліса, квітка з людським обличчям, яку шукає головний герой; наділена небесною блакиттю, вона цвіте далеко під землею. Вважається, що вона символізує прагнення до недосяжного ідеалу.

Романтична іронія – особлива іронія у творчості романтиків. Теорія романтичної іронії розроблена Ф. Шлегелем. Вона підкреслює відносність, майже ілюзорність будь-яких обмежених проявів життя – побутова зашкарублість, станова обмеженість тощо. 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).

Романтики культивують не раціональне, а ірраціональне та інтуїтивне. Популярним стає уявлення про те, що світ і людина – таємниці, які неможливо пояснити і зрозуміти за допомогою розуму, вони складні та незбагненні. Наука із її системою аргументів та фактів неспроможна осягти істину, до істини можна наблизитися не шляхом розумових операцій, а інтуїтивно, у особливому стані натхнення. Істина відкривається не вченому, а митцю. Таким чином, романтики вірять в ідею особливого статусу митця. Він обраний Вищими, Таємничими силами, аби стати «медіатором», посередником між ними та світом людей, через творчість передавати людям Істину. Для романтичного світогляду притаманний також універсалізм – прагнення сприймати явища у їх нерозривному зв’язку: не існує чітких меж, які б розділяли буття: минуле і майбутнє, сон і дійсність, життя і смерть, людина і всесвіт – тісно пов’язані. Людина є мікрокосмом.

3.Романтизм як естетична система

Визнаними теоретиками романтизму як літературного напряму є представники ієнської школи – брати А. В. та Ф. Шлегелі («Критичні фрагменти», «Лекції про драматичне мистецтво і літературу»).

26

Їхня заслуга полягає у створенні новітньої концепції мистецтва: А. В. Шлегель характеризує його як здатну перевідтворювати природу у відповідності із законами поетичного духу силу (рецензія на «Германа та Доротею» Й. В. Ґьоте), а Ф. Шлегель вимагає максимального зближення мистецтва із наукою та філософією, розробляє теорію романтичної іронії.

Новаліс, ще один представник ієнської школи, значно менше уваги приділяє теоретичному обґрунтуванню нового літературного напряму, однак його фрагментарні висловлювання стосовно природи романтизму вказують на розуміння письменником новаторської – ірраціонально-фантастичної сутності літератури.

Почесне місце серед засновників теорії романтизму у Франції займає Віктор Гюго (передмова до драми «Кромвель»).

На думку автора, мистецтво нічим не повинно себе обмежувати, а правда життя підлягає сильному перетворенню, перебільшенню в уяві художника, яка покликана романтизувати дійсність, за її буденною оболонкою показати споконвічну сутичку двох полярних начал – добра і зла. Звідси випливає інше положення: згущаючи, підсилюючи, перетворюючи дійсність, митець показує не звичайне, а виняткове, малює крайності, контрасти.

Істотним положенням передмови є вимога місцевого колориту, «couleur locale». Дорікаючи класицистам за те, що вони зображують своїх героїв поза епохою і національним середовищем, В. Гюго говорить про необхідність передачі конкретної своєрідності часу, народу.

Також Гюго багато уваги приділяє знаменитим трьом єдностям: він вимагає скасувати єдність часу і місця, що ж стосується єдності дії, то вона має бути збереженою, тому що глядачеві важко сконцентруватися більш ніж на одній лінії розвитку сюжету.

Письменник також визначає природу гротеску як таку, що заснована на поєднанні протиріч (високого і низького, комічного і трагічного), виділяє його (поруч із антитезою) як основний тип образності, характерний для романтичної літератури.

Хоча в Англії романтизм не отримує такого серйозного теоретичного обґрунтування, як у Німеччині та Франції, однак не можна оминути увагою передмову до «Ліричних балад» В. Вордсворта та С. Т. Колріджа, «Захист поезії» П. Б. Шеллі. Автори «Балад» формулюють свою мету повністю у дусі романтичних прагнень (показати «звичне як незвичне»), доповнюючи її вимогою реформи віршування та наближення поетичного мовлення до мовлення простих людей. У творчому маніфесті Шеллі звучить типова для теоретиків і представників романтизму думка про творчу силу літератури.

Серед основних специфічних рис романтичної літератури доцільно виділити наступні.

1. Бунт проти принципу нормативності у мистецтві (характерного для класицизму). Думка про те, що творча особистість має бути абсолютно вільною і не обмежуватися у процесі творчості ніякими правилами. Звідси заперечення правила «трьох єдностей», «ієрархії жанрів». Культ свободи творчості.

2. З’являються і розвиваються нові жанри (орієнтовані на ліризм, увагу до психології особистості, незвичайного/містичного/фантастичного, національної історії, фольклору):

- соціально-психологічний та історичний романи;

- новела та літературна казка;

- ліро-епічна поема та ліро-епічна драма;

- літературна балада;

- поезія (автопсихологічна, пейзажна, філософська, любовна).

Завдяки романтизму (у жанрі історичного роману) формується уявлення про історизм (художнє відтворення конкретно-історичного змісту тієї чи іншої епохи, а також її неповторного вигляду та колориту).

Особлива роль відводиться у творах романтиків ліричному герою (друге ліричне «Я» поета; літературознавче поняття, яким позначається коло ліричних творів певного автора, форма втілення його думок, переживань). Цим пояснюється актуальність жанру сповіді (твору, в якому оповідь ведеться від першої особи), причому розповідач (сам автор або його герой) дозволяє читачеві проникати у найпотаємніші глибини власного духовного життя, прагнучі зрозуміти істину про себе, своє покоління.

Також набуває поширення романтична драма (жанр, який виник на межі ХVІІІ-ХІХ ст. у добу романтизму на противагу класицистичній трагедії та комедії). Романтична драма заперечила закон єдності місця й часу, запровадила вільну побудову сюжету з окремих, досить самостійних епізодів, відкриту композицію.

3. «Незвичайні характери у незвичайних обставинах». Дія творів часто відбувається за часів «героїчного Середньовіччя», в далеких, екзотичних країнах (наприклад, на Сході), у фантастичних місцях, чарівних світах, головний герой – неординарна особистість, індивідуаліст, бунтівник, митець, авантюрист. Персонаж-романтик любить природу (гармонійно відчуває себе саме на лоні природи, а не у світському, цивілізованому» суспільстві), здатний на неординарні вчинки та надсильні пристрасті.

В системі жанрово-стильових рішень романтизму втілення набуває також байронізм – особливий понаднаціональний тип художнього світовідчуття. В межах романтичної художньої системи байронізм є своєрідним типом мистецького бунту, який закономірно виникає у Європі на поч. XIX ст. і отримує назву від прізвища Байрона, що його літературна і життєва позиція, чільні риси творчості були яскравим виразом основних ознак байронізму, а саме: туги, індивідуалізму, титанізму, пошуку яскравих, сильних особистостей в історії та літературі, бунтарства, життєвого епатажу, захисту свободи народів і кожної особистості окремо, світової скорботи та ін. Світова скорбота – песимістичне світовідчуття; розчарування у світі та його цінностях, що призводить до меланхолії та відчаю.

4. Провідними типами образності є умовні: гротеск, символ та алегорія (підтекст).

5. Ускладненість композиції, використання прийомів антитези (наприклад, протиставлення земного та ідеального світів, ідеалу та жорстокої реальності, природи та цивілізації тощо), фрагментарність, уривчастість наративу (відображає не хронологічний перебіг часу, а примхливий перебіг асоціацій оповідача чи ліричного героя), незакінченість творів (відкритий фінал).

6. Активне використання та творча трансформація «вічних образів» (Біблії, античної міфології тощо).

7. Реформування віршування (наближення до народного).

8. Психологізм, увага до підсвідомого, «темного» боку психіки, прагнення розібратися у внутрішніх конфліктах, проблемі психічних відхилень, феномені сну (як «іншої реальності»).

Представники романтизму: А. В. та Ф. Шлегелі, Л. Тік, Новаліс, К. Брентано, Е. Т. А. Гофман, Г. Гейне, В. Скотт, В. Вордсворт, С. Т. Колрідж, Р. Сауті, Дж. Байрон, П. Б. Шеллі, М. Шеллі, В. Гюго, Жорж Санд, В. Ірвінг, Дж. Ф. Купер, Е. По та ін.

3. Питання класифікації романтизму

Існує проблема класифікації романтизму. Актуальною є наступна класифікація, запропонована дослідниками:

- народно-фольклорна течія («озерна школа», гейдельберзький гурток) – орієнтація на фольклор

- байронічна (Дж. Байрон, А. де Мюссе, М. Лєрмонтов) – розчарування, меланхолія, «світова скорбота», бунтарство, індивідуалізм, страждання героя;

- гротескно-фантастична/гофманівська (Е. Т. А. Гофман, Е. А. По) – фантастичність, гротескність;

- соціально-утопічна (Жорж Санд, В. Гюго) – пошук ідеальної правди, суспільства, людини, героїзм і самопожертва, людина має служити суспільству;

- історична (історичний роман – В. Скотт, В Гюго, Дж. Ф. Купер).

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

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

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

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

10. 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.