ТЕМА 6. Англійський романтизм: його особливості, жанрова палітра, значення для європейської літератури

Озерний край – джерело натхнення поетів-лекістів.

35

Національна специфіка і періодизація англійського романтизму. Детермінанти виникнення та розвитку англійського романтизму. Два покоління англійських романтиків. «Озерна школа» в історії англійського романтизму. Значення Передмови до «Ліричних балад» В. Вордсворта і С. Т. Колріджа як естетичного маніфесту романтизму. Поетичні новаторства В. Вордсворта (зображення простого народу, пейзажна лірика, лейтмотивні образи-символи тощо). Художня індивідуальність С. Т. Колріджа (поема «Сказання про Старого Мореплавця»). Жанр балади у творчості Р. Сауті. В. Скотт як творець жанру історичного роману. Специфіка історизму В. Скотта.. Особистість і творчість Дж. Г. Байрона. Філософська сутність байронізму. Байронічний герой та його специфіка Значення творчості Дж. Г. Байрона для європейської літератури ХІХ ст.

* 1. ***Специфіка англійського романтизму***

На відміну від німецького романтизму, який мав серйозний філософський та теоретико-естетичний ґрунт (його представники писали відповідні праці), англійський романтизм такого ґрунту позбавлений.

Англійський романтизм формується в умовах промислової революції, бурхливого розвитку фабрик у містах та занепаду сільськогосподарського життя. Помирає «зелена Англія», а натомість народжується нова промислова держава, що породжує сум за патріархальною давниною, за часами, коли людина жила у гармонії із природою, насолоджуючись її красою. Саме ці настрої ностальгії за минулим характерні ранньому англійському романтизму.

Англійський романтизм розвивається в умовах гострих соціальних та національних конфліктів, посилення колоніальної політики, зростання безробіття внаслідок перетворення йоменів на жителів міста, заміни робочих рук верстатами тощо. Все це зумовлює соціальний пафос зрілого романтизму, тобто його посилену увагу до проблем політичних і соціальних (бунтарство П. Б. Шеллі, Дж. Г. Байрона, які, будучі аристократами, критикували парламент, колоніальну політику тощо). Так, зокрема, Дж. Г. Байрон виступив з «Одою авторам біллю проти руйнівників верстатів» – твором, у якому він критикував жорстокий закон,спрямований проти лудітів (назва руху, від імені Неда Луда, учасники якого влаштовували саботажі на виробництві, руйнуючи ткацькі верстати та протестуючи таким чином проти безробіття).

На відміну від «захмарного» німецького романтизму, англійський романтизм більше пов'язаний із земним життям, а не світом фантастичного.

В англійському романтизму сильніше, ніж в інших країнах, відчутний вплив пре романтизму та творчості В. Шекспіра.

Особливим феноменом є творчість В**.** Блейка, який заклав основи для розвитку романтизму, не будучі сам безпосередньо причетним до нього(його поезія стала відомою лише після його смерті, опублікована була лише одна збірка «Поетичні уривки» у 1783 р.).

36

Але у віршах В. Блейка критики вбачають типові ознаки романтизму (зображення сильних пристрастей, фантастика, принцип романтичного універсалізму, думка про те, що «все пов’язано з усім»).

«Побачить світ в піщинки лоні

І небо в квітці луговій;

Відчуть безмежність у долоні

І вічність – в змигу однім вій» (переклад В. Марача).

Англійський романтизм традиційно поділяють на діва етапи:

- «старші» романтики (1793 – 1812 рр., лейкісти);

- «молодші романтики» (1812 – 1832 рр., Дж. Г. Байрон, П. Б. Шеллі, М. Шеллі та ін.).

2. Ранній романтизм: «озерна школа»

Лейкісти – представники «озерної школи» («The lake school of poets»). Це ідейна співдружність англійських поетів В. Вордсворта, С.Т. Колріджа та Р.Сауті, які мешкали на території північно-західної Великобританії, де було багато гарних озер, мальовнича природа. Школа сформувалась в кінці XVIII – поч. XIX ст. і була вираженням романтичного протесту проти просвітницького раціоналізму.

Саме зі «старших романтиків» починається англійський романтизм, умовною «датою народження» якого вважається 1798 р. – рік виходу збірки «Ліричні балади» В. Вордсворта та С. Т. Колріджа.

Самі себе ці поети представниками однієї школи не вважали, така назва виникла у 1807 р. (журналіст Фр. Джефрі дав іронічну характеристику їхній творчості, яка закріпилась і стала традиційною).

В «озернім краї» знаходився родинний маєток Вільяма Вордсворта, знаковою подією для якого стало у [1795](https://uk.wikipedia.org/wiki/1795) р. знайомство з Семюелом Тейлором Колріджем і Робертом Сауті. Поети потоваришували, а місцева природа стала джерелом їхнього натхнення та поезії. Але, хоча ці молоді митці були пов’язані дружніми стосунками, а у їхній творчості є багато спільного, однак, питання про існування школи лекістів – дискусійне: в кожного з поетів – свій оригінальний художній світ, вони дуже різні.

Збірка «Ліричні балади» була перевидана вдруге у 1801 р. з передмовою В. Вордсворта,яку можна вважати своєрідним маніфестом англійського романтизму.У цій передмові він стверджує:

* мета поезії – змалювати ситуації повсякдення (переважно, сцени сільського життя простого народу) звичайною мовою та забарвити уявою, представити «звичайне, як незвичайне»;
* справжня поезія – «стихійне вираження сильних почуттів», «початок та кінець усякого знання».

37

Лейкісти виступили проти нормативності у мистецтві, за свободу творчості, орієнтацію на фольклор, зразки В. Шекспіра та Дж. Мільтона, за реформування англійської поетичної мови та віршування (принцип народності).

Спільним для лекістів стала посилена увага до внутрішнього світу особистості, пейзажної лірики.

Нижченаведена порівняльна таблиця схематично демонструє специфіку творчості та дає порівняльну характеристику поезії В. Вордсворта та С. Т. Колріджа.

В. Вордсворт	С. Т. Колрідж
Зображує земне життя простих людей, селян, перетворюючи його у предмет високої поезії («Мати моряка», «Бідна Сюзана», «Старий кемберлендський жебрак»).	Автор філософсько-трансцедентальної лірики, героями якої стають незвичайні особистості, потойбічні створіння, лицарі, чаклуни тощо («Балада про Старого Мореплавця», «Еліс Дю Кло…» тощо).
Оспівує красу природи, вважається одним з кращих англійських пейзажистів («Ніч», «Сонет, написаний на Вестмінстерському мосту» тощо).	Зображує фантастичні події, демонізм, зустрічі людини з потойбічним. «Балада про Старого Мореплавця» – один з найбільш таємничих, загадкових, символічних творів романтизму. Твір – оповідь старого, який на кораблі заради забави убив альбатроса, за що був покараний морською стихією, таємничими вищими силами. Альбатрос – символ душ потонулих моряків (за віруванням моряків, його не можна кривдити), а також – природи, свободи і духовності.
Головний настрій ліричного героя – тиха меланхолія, сум за «старою, доброю, зеленою Англією». Лейтмотивний символ – розорена хатина. Антитеза місту, цивілізації («Прогулянка», «Розорена хатина»).	Головний настрій ліричного героя – відчай, біль, жах.Думка про те, що поет відчуває страждання усього людства («Біль»).

38

Р. Сауті відомий як автор численних балад (Дж. Г. Байрон називав його «торговцем баладами») та офіційних од, написаних ним у статусі придворного поета.

У його творчості є традиційні балади (зображують незвичайні події, сильні пристрасті, спілкування із потойбічними істотами – «Адельстан», «Доніка», «Суд божій над епіскопом») та нетрадиційні (комічні, сатиричні – «Попередження хірурга», «Король крокодилів»). Тема сходу – у поемах «Талаба руйнівник», «Медок», «Прокляття Кехани» тощо.

3. Пізній англійський романтизм: творчість Дж. Г. Байрона та В. Скотта

Джордж Ноел Гордон Байрон (1788 – 1824 рр.). Особистість, за ім’ям якої названо цілий напрямок романтизму (байронічний), яка була надзвичайно популярною за життя далеко за межами Англії (навіть після смерті).

Байрон представник знатного англійського роду, аристократ, член палати лордів, який замість того аби насолоджуватися цими привілеями, виступив на захист робочого люду (лудітів) та боровся за незалежність італійців та греків. Помер у Греції, де його вшановують, як національного героя.

«Немов вулкан той із жерла,

Жирущий пломінь в груди б’є,

– Та не світильник, то пала Життя моє.

Минулі дні тривог, надій,

Любові, ревнощів, жаги,

З кохання весь набуток мій

– Сплітає нам.

О поле битви, зброї дзвін,

Що славить Грецію мою!

Вільніший я, ніж Спарти син,

Що ліг в бою!

Повстань! Еллади лине зов,

Зміцни свій дух!

Не забувай,

Чия у тебе в жилах кров. На бій рушай!

Притлум чуттів невчасних жар І ниці пристрасті круши!

Хай вроди згубної пожар Не йме душі!

Як шкода молодих років, На жертву волі їх оддай!

До битви стати час наспів. В борні сконай!

За волю в гордів цім краю

Борися всупір долі злій.

Знайди в бою і смерть свою. І супокій!»

(Переклад Д. Паламарчука)

39

Ще в юності Дж. Байрон опублікував дві анонімні збірки віршів, перший раз під власним ім’ям поет у 1807 р. опублікував збірку віршів “Години дозвілля”. Реакція критики була негативною (журнал «Единбургський оглядач» звинуватив його у нещирості). Дж. Байрон відповів сатирою «Англійські барди і шотландські оглядачі» (рішуче виступив проти сучасної англійської літератури, лейкістів, «авторитетів» у світі мистецтва). Так почався творчий шлях поета-бунтівника.

Особливо яро Дж. Байрон нападав на Р.Сауті.

«Тепер, як личить барду й ватажку,

Ти вище всіх замірився літати.

Злетів, як мокра риба, але ти ж

Згори на мокру палубу летиш!

...

Створивши порожнечу коло себе,

Ви начебто домовились про те,

Що виключно для вашої потреби

Поезія вінки свої плете.

До істини вам далі, ніж до неба –

Летіть, либонь колись долетите»

(Переклад С. Голованіського).

Слава до Дж. Байрона прийшла після публікації перших двох пісень «Паломництва Чайльд-Гарольда» (1812 р.).

Від імені Дж. Байрона свою назву отримує «байронічна течія» романтизму, завдяки йому з’являється особливий «байронічний» герой,затверджується поняття «байронізму».

Байронізм – особливий понаднаціональний тип художнього світовідчуття. В межах романтичної художньої системи байронізм є своєрідним типом мистецького бунту, серед його основних ознак: настрої туги, індивідуалізму, титанізму, пошук яскравих, сильних особистостей в історії та літературі, бунтарство, життєвий епатаж, захист свободи народів і кожної особистості окремо, світов скорбота та ін.

Байронічний герой – це бунтівник, самотній індивідуаліст, сильний, пристрасний та волелюбний, який страждає сам і приносить страждання іншим, руйнує сує навколо себе, прагне до ідеалу та розуміє його недосяжність. Такими героями є Чайльд-Гарольд, Лара, Конрад, Каїн, Манфред тощо.

«Мій дух, як ніч. О, грай скоріш:

Я ще вчуваю арфи глас.

Нехай воркує жалібніш

І тішить слух в останій час.

Як ще надія в серці спить,

Її розбудить любий спів.

Як є сльоза — вона збіжить,

Поки мій мозок не згорів.

Але суворо й смутно грай,

40

Додай жалю в свій перший звук.

Молю тебе, заплакать дай.

Бо розпадеться серце з мук.

Воно в собі терпить давно,

Вже в йому вщерть тяжких образ;

Як не поможе спів, воно

Від мук страшних порветься враз». Ї

(Переклад В. Самійленка)

Якщо Дж. Байрон збагатив жанрову скарбницю англійської літератури ліро-епічними поемами, ліричними драмами, романом у віршах, то В. Скотт – романтичним історичним романом («Веверлі», «Гай Маннерінг», «Единбурзька в'язниця», «Шотландські пуритани», «Ламермурська наречена», «Роб Рой», «Монастир», «Абат», «Айвенго», «Антиквар» тощо).

Романтичний історизм В. Скотта:

- настанова на правдоподібне відтворення подій минулого на рівні мовлення, побуту, вірувань, забобонів, тобто не лише зовнішніх ознак (опис турнірів, палаців, їжі), але й уявлень людей того часу (про відьом, про куртуазність тощо);

- поруч із історичними персонажами діють вигадані, саме їм приділяється головна увага (показано, як хід історії впливає на приватне життя людей), історичні постаті є другорядними;

- історичні постаті та події тлумачаться суб’єктивно (наприклад, ідеальний король Річард з роману «Айвенго»);

- авантюрно-любовна лінія – на першому плані;

- активне використання традицій фольклору (матеріалів пісень, балад) – образи Локслі в «Айвенго»;

- використання надбань літературної традиції (лицарського роману, готичного роману тощо);

- щасливе вирішення національних конфліктів через шлюб та уславлення королівської влади (на матеріалі історичного минулого вирішуються пролеми сучасності);

- народ – рушійна сила історії (наприклад, сцена штурму палацув «Айвенго»).

Твори В. Скотта вплинули на розвиток роману у всіх країнах Європи, Америці.

Використана література:

1. Наливайко Д. С., К. О. Шахова. Зарубіжна література ХІХ ст. Доба романтизму. Тернопіль : Богдан, 2001. 416 с.

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

41

3. Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. Николюкина. Москва : НПК «Интелвак», 2001. 799 с.

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

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

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

7. Русова С. Специфіка англійського романтизму і творчість Дж. Байрона. *Всесвітня література та культура в навчальних закладах України*. 2001. № 6. С. 31 – 35.

8. Гребінь О. Байрон – «володар дум» цілого покоління. *Зарубіжна література*. 2002. № 42. С. 19 – 22.

9. Дьяконова Н. Я. Английский романтизм: проблемы эстетики. Москва : Наука, 1978. 456 с.

10. Дубашинский И. А. Джордж Гордон Байрон. Москва : Просвещение, 1985. 144 с.

11. Клименко Ж. В. Вальтер Скотт. «Айвенго». *Всесвітня література та культура в навчальних закладах України*. 2001. № 9. С. 24 – 27.

12. Фурсова Л.О. Історична тема в художній прозі. «Айвенго». *Всесвітня література та культура в навчальних закладах України.* 2002. № 9. С. 26 – 30.

13. Реизов Б. Г. История и вымысел в романах В. Скотта. URL : http://www.philology.ru/literature3 /reizov-71.htm.

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

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

16. 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.