ТЕМА 7. Американський романтизм: періодизація та специфіка

42

Національна своєрідність і періодизація американського романтизму. Ранній американський романтизм (1819-1830-ті рр.): творчість В. Ірвінга, Ф. Купера та ін. Зрілий американський романтизм (1840-1850-ті рр.): творчість Н. Готорна, Е. По, та ін. Пізній американський романтизм (60-ті рр. XIX ст.). Новелістика В. Ірвінга: зв'язок з літературними традиціями західної Європи, роль готичного роману, новаторство В. Ірвінга, роль гумору та іронії. Дж. Ф. Купер – творець жанру історичного і пригодницького роману в літературі США. Специфіка історизму Дж. Ф. Купера. Трансценденталізм. Своєрідність поезії Г. Лонгфелло. Верлібр В. Вітмена.

1. Періодизація та специфіка американського романтизму

Головна історична передумова виникнення американського романтизму – завершення боротьби за незалежність та утворення нової держави – США в к. ХVІІІ ст. 4 липня 1776 року Другий Континентальний конгрес прийняв Декларацію незалежності Сполучених Штатів, якою підтвердив існування єдиної американської нації. У 1783 р. було визнано незалежність нової держави.

Таким чином, відбувається процес формування американської нації та національної самосвідомості, а отже – й літератури.

Періодизація американського романтизму:

* ранній – 20-30 рр. ХІХ ст. (взаємодія європейської традиції та національного колориту, поступове формування національної специфіки у літературі, формування національних тем – війна за незалежність, життя індіанців, освоєння дикого заходу тощо);
* зрілий – 40-50 рр. ХІХ ст. (розчарування, песимізм, філософський зміст під впливом німецької філософії, психологізм, символіка та містика, акцент на вічному, а не на конкретно-національному);
* пізній – 60-ті роки ХІХ ст. (Марк Твен, Амброз Бірс, Джек Лондон).

Специфіка американського романтизму визначається його зосередженістю на національній тематиці та історії, цікавістю до зображення життя індіанці (провина, захоплення), трансформацією традицій європейського романтизму у відповідності до власних потреб, активно розвивається епос та лірика.

2. Ранній американський романтизм

Вашингтон Ірвінг (1783 – 1859 рр.) вважається засновником американського романтизму. Це перший американський письменник, який отримав визнання у Європі (його оцінили В. Скотт та Дж. Байрон), а свою творчість побудував на європейських традиціях (був добре знайомий з європейською культурою, адже провів у Європі багато років свого життя).

В. Ірвінг адаптував європейські традиції до потреб американського суспільства.

43

Свій творчий шлях він почав з літературної містифікації: опублікував «Історію Нью-Йорка»,написану ніби то подорожнім Дідріхо Нікербокером. Це комічна епопея, у якій протиставляється минуле та сьогодення – практицизм та життя в гармонії з природою, мила давнина, минуле міста, коли воно було ще невеликим поселенням голландських переселенців та називалося Новий Амстердам.

Значне місце у творчості В. Ірвінга належить новелам,у яких автор часто комічно трансформує романтичні оповідні кліше («Книга ескізів» 1819 р., «Брейсбрідж-Холл» 1822 р., «Альгамбра» 1832 р.). Наприклад, у «Легенді про Сонну Лощину» комічно обіграється сюжет про вершника без голови, у «Ріп Ван Вінклі» – мотив фантастично довгого сну, у «Нареченому-Примарі» –«мандрівна» історія про мертвого нареченого, який забирає свою кохану за собою у могилу, у «Дияволі та Томі Уокері» – мотив угоди людини з темними силами тощо.

Традиційні сюжети зазнають оригінально-комічної трансформації, фантастичне пояснюється реалістично – американський практицизм та здорове почуття гумору завжди перемагають: потойбічний наречений насправді виявляється звичайною людиною, відірвана голова демонічного вершника – лише гарбузом тощо.

В. Ірвінг, як і європейські романтики звертається до скарбниці фольклору – голландського (в його новелах – народні легенди про таємничі скарби, заховані піратами, про корабель мертвих – Летючий голландець): «Дім із примарами», «Загадковий корабель» тощо.

Останні роки життя В. Ірвінг присвятив біографічному жанру: написав біографії О. Голдсміта і Дж. Вашингтона.

В. Ірвінг заклав основи для розвитку американської літератури, у якій органічно поєднуються простота стилю із захоплюючим сюжетом, а поетика готичного роману зі здоровим гумором та практицизмом.

Джеймс Фенімор Купер (1789 – 1851 рр.) – майстер великого епічного жанру,, засновник у американській літературі різних видів роману:

- шпигунського («Шпигун») – про війну за незалежність, де головний герой віддано служить інтересам Америки;

- морський/мариністичний («Червоний корсар», «Морська чарівниця» тощо) – про життя та пригоди моряків;

- історичний (про Натті Бампо). Світову славу письменнику принесла пенталогія «Шкіряна Панчоха», до якої увійшли пригодницькі романи «Піонери», «Останній з могікан», «Прерія», «Слідопит» та «Звіробій».

Дж. Ф. Купер, які В. Ірвінг, поєднав традиції європейської літератури (особливо історичного роману В. Скотта) з американськими традиціями: він прагнув писати про «американські звичаї». Як і у В. Скотта, у Дж. Ф. Купера історичні особистості є другорядними, а вигадані персонажі – головними, авантюрний сюжет поєднується з настановою на правдоподібне зображення побуту та звичаїв минулого.

44

Одним із головних героїв пенталогії про Шкіряну Панчоху є слідопит і мисливець Натті Бампо, «природня людина», яка товаришує з індіанцями, вміє виживати в дикій природі, але абсолютно беззахисна перед ворожою для неї цивілізацією, законами «нової Америка».

Дж. Ф. Купер відкрив Європі історію Америки.

3. Трансценденталізм

Трансценденталізм – філософський напрямок, ідеї якого відобразилися у літературі. Виникає у 30-х рр. ХІХ ст.: у 1836 р. в Бостоні був організований «Трансцендентальний клуб», який очолював Р. У. Емерсон, яскравий представник і теоретик трансценденталізму (його праці «Довіра до себе», «Природа» тощо).

Спочатку назва руху (дослівно «трансцендентальний» – «такий, що виходить за межі», тобто за межі звичного, земного буття) мала іронічний відтінок, але згодом її прийняли серйозно.

 Трансценденталізм «виростає» з німецького ідеалізму, ідеї якого булі відомі американцям переважно в англійських перекладах.

Його ключові положення пов’язані із вірою у величне майбутнє Америки, критичним ставленням до рабства та соціальної нерівності, запереченням принципів практицизму, культом природи, незалежності особистості, головною метою для якої має стати власний духовний розвиток.

Практичною реалізацією цих ідей стали спроби створення комун (наприклад, комуна Брукфарм коло Бостона) та життя на лоні природи, удалині від цивілізації (так два роки прожив Г.Торо).

4. Поезія зрілого американського романтизму

Генрі Лонгфелло (1807 – 1882 рр.) – один з представників зрілого американського романтизму, автор збірок «Голоси ночі» (1832 р.), «Балади та інші вірші» (1841 р.), творець національного героїчного епосу – «Пісня про Гайавату» (1855 р.) тощо.

Його поезіям притаманна простота мови, мелодійність та ритмічність, обігравання міфологічних та фольклорних образів, мотивів, зосередженість на національній тематиці (національній історії, житті індіанців), орієнтація на європейську творчість, оптимістичні настрої.

У «Пісні про Гайавату» представлено оригінальний синтез індіанського фольклору, типових міфологем, традицій європейського народного епосу.

«Як спитаєте мене ви –

Звідки сі казки й легенди,

Повні пахощів весняних,

Холодку долин зелених,

Диму легкого вігвамів ,

Шуму-реву водоспадів,

45

Реву дикого, страшного,

Як громи, що в горах трублять,

Я скажу вам, відповім вам:

«Із лісів, степів пустельних,

Із озер Країни Снігу,

З сторони Оджибуеїв,

З сторони Дакотів диких…»

(переклад О. Олеся).

Волт Вітмен (1819 – 1892 рр.) – творець верлібру, автор збірки «Листя трави» (1855 р.), у якій оригінальні метафори, символи поєднуються із простою лексикою, синтаксичні фігури – із звукописом, а однією з головних ідей стає взаємозв’язок сущого у світі, де все перебуває в циклічній круговерті.

«Я визнаю кожну сучасну країну,

Я відстежую географію всього світу та вітаю

люб'язно кожне місто велике та маленьке,

І працьовитість! Я наповню мої поеми з вашого героїзму

на землі та на морі,

І я доповім про весь героїзм з американської точки зору.

Я заспіваю пісню товаришуванню,

Я покажу, як один нарешті згуртує всіх,

Я вірю, що всі, що шукали їх ідеал мужньої любові

вкажуть на мене,

Тому я вирішив, хай вогонь з мене горить полум'яно,

навіть загрожуючи поглинути мене,

Я розбурхую цей, надто довго тліючий вогонь,

Я даю йому повну свободу,

Я напишу благовісну поему товаришу та коханню,

Хто, якщо не я, зрозумів кохання з всіма його печалями та радостями?

Хто, як не я, буде поетом товаришів?

Я легковажу на походження, вік, расу,

Я зближуюсь з людьми, з їх власним духом,

Це символ необмеженої віри.

Усім! Усім! хай інші ігнорують, що є в них,

Я напишу поему злу, я його також урочисто відзначу,

Я й сам наповнений і добром і злом, і моя нація так само – і я підтверджую

цей факт – немає зла,

(Чи якщо є, тоді скажу я так: чи важливіше тобі, а чи землі, а чи мені

воно за всі інші речі?)

46

Я, що вів багатьох і що сам йшов за багатьма, урочисто відкриваю віровчення, я

спускаюся на арену,

(Так може бути, що призначено мені гучно кричати там,

горлати переможно,

Хто знає? може цей мій крик злетить від мене і ширятиме над всім.)

Ось це усе не просто так,

Я кажу: уся земля, всі зорі в небесах – для цього віровчення.

Я кажу: ні одному, ніколи не було достатньо напів-віри,

Ніхто, ніколи не обожнював, не вірив пів-достатьно,

Ніхто не міркував, наскільки божественний він сам, і наскільки

безхмарне майбутнє».

(переклад Леся Герасимчука, Са Пачико)

Це нова американська поезія.

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.

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

6. Пригодій С. М., Горенко О. П. Американський романтизм. Полікритика. Київ : Либідь, 2006. 440 с.

7. Зверев А. Вашингтон Ирвинг. *Вашингтон Ирвинг Новеллы*. Москва : Правда, 1987. С. 3. – 14.

8. Осенева Е. Три классика американской поэзии. *Генри Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Уолт Уитмен. Стихотворения и поэмы. Эмили Дикинсон*. Москва : Художественная литература. 1976. С. 5 – 22.