ТЕМА 1. Філософія та естетика бароко

****

«La perola barroca»

Етимологія терміна «бароко». Значення поняття «бароко». Історичні передумови доби бароко. Бароко як світорозуміння: уявлення про хаотичність, мінливість, непередбачуваність світу, «світ як сон», відмова від ренесансних принципів антропоцентризму та гуманізму, бароковий індивідуалізм. Естетична сутність бароко: відображення за допомогою концептуальних метафор, символів та алегорій барочної концепції світу та людини, ускладненість композиції (твір як «лабіринт»), специфічний тип персонажа, основні теми, проблеми, мотиви. Стиль літератури бароко: тяжіння до використання складних, оригінальних тропів та фігур. Специфіка жанрової системи літератури бароко. Бароко як літературний напрям в Іспанії, Італії, Англії, Франції, Німеччині. Національні різновиди бароко.

1. Поняття бароко. Детермінанти виникнення і розвитку бароко

XVІІ століття – складна та суперечлива епоха в житті європейських держав. В цей час розвиваються два провідні напрями у мистецтві – бароко та класицизм.

Саме слово «бароко» існує в багатьох мовах: португальській, іспанській, італійській, латинській. Традиційно походження терміну пов'язують з португальським словом «La perola barroca» – перлина неправильної форми, дослівно – «перлина з вадами». Саме слово використовувалося португальськими моряками. Далі воно почало функціонувати в італійській мові для позначення чогось грубого, фальшивого, а згодом – у французькій мові для негативної, зневажливої оцінки явищ мистецтва. В кінці ХІХ ст. слово втрачає своє негативне забарвлення та починає позначати напрям у мистецтві. Як термін у цій галузі його «узаконив» Генріх Вьольфлін/Wölfflin («Ренесанс та бароко»).Бароко як напрям у мистецтві особливо активно розвивається в ХVІІ – ХVІІІ ст., а як напрям літератури – у ХVІІ ст. Бароко формується в Італії як архітектурний стиль, а згодом поширюється на інші країни (Іспанію, Англію, Німеччину тощо).

8

Детермінанти виникнення та розвитку бароко: соціальні катаклізми, які сприяють розчаруванню в ідеалах гуманізму та антропоцентризму Ренесансу (йдеться, зокрема, про Тридцятирічну війну в Німеччині 1618 – 1648 рр.), рух контрреформації (боротьба католицької церкви за відновлення влади, особливо сильна в Іспанії), наукові відкриття, що сприяють затвердженню ідей про складність та непізнаваність світу (мікроскоп, телескоп тощо).

2. Світосприйняття та естетика бароко

Світосприйняття бароко пов’язане з уявленнями про складність, ілюзорність та непередбачуваність життя, а естетика бароко (основні художні засоби) зумовлена цими ідеями.

Наведена нижче таблиця у схематичній форми демонструє їхній взаємозв’язок.

Світосприйняття (провідні ідеї)	Естетика (форма відображення цих ідей)
1. Непередбачувана мінливість світу, у якому людина не може бути впевнена у завтрашньому дні, де з нею кожної миті може статися, що завгодно, де може отримати все в одну мить та все втрати. Людині тільки здається, що вона щось контролює, насправді від неї практично нічого не залежить.	1. Динамічний сюжет, який побудований на швидкій зміні епізодів з життя персонажа, що демонструють перехід від щастя до нещастя та навпаки, з одного стану в інший (правитель стає в’язнем, праведник – злочинцем та навпаки). Персонаж не статичний, з ним постійно відбуваються якість зміни. 2. Концептуальні метафори та символи, що демонструють мінливість та непостійність буття – вода, яка тече, веселка, водограй тощо.
2**.** Складність, хаотичність та непізнаваність світу.	1. Ускладненість композиції (твір подібний до лабіринту, у якому блукає читач). Кілька сюжетних ліній, сюжетні інверсії, замовчування. 2. Ускладненість стилю: оригінальні складні тропи, фігури, «темний стиль». 3. Підтекст, недомовленість (символи, алегорії).
3. Ілюзорність світу (земне буття – сон, ілюзія). Пробудження – смерть. Незначущість всього, що має людина в цьому житті. Необхідно пам’ятати про смерть та думати про вічне.	1. Концептуальні метафори та символи (театр, маска, гра, сон тощо). 2. Мотиви перевдягання, удавання, невпізнання.
4. Людина – істота сповнена протиріч, велична та слабка водночас, яка часто сприймається як іграшка в руках Вищих Сил. «Людина, яка думає, що вона вільна, подібна кинутому каменю, який думає, що він летить» (Б. Спіноза). «Людині часто здається, що вона керує собою, насправді ж, щось керує нею» (Ф. Ларошфуко)	1. Гротескність образів, побудованих на поєднанні протиріч . 2. Теми, які що демонструють цю амбівалентність людської природи (безумства, злочину тощо). 3. Концептуальні метафори: наприклад, людина – «мислячий очерет» (Б. Паскаль). 4. Мотиви долі, пророцтва. 5. Провіденційні конфлікти.

Літературу бароко відрізняє підвищена експресивність та емоційність. Це мистецтво, яке прагне хвилювати і дивувати, змушувати читача відчувати всю складність і таємничість буття.

Жанри бароко: барочна драма (А. Гріфіус, П. Кальдерон), барочна поема (Т. Тассо, Дж. Мільтон), барочний роман (Г. Я. Гріммельсгаузен, Ф. де Кведо), барочна лірика (Дж. Донн, Л. де Гонгора, Дж. Маріно).

3. Різновиди європейського бароко

В Італії яскравим прикладом бароко є поезія Дж. Маріно. Марінізм – це особливий стиль та національний різновид бароко, для якого характерні вишуканість, декоративність та захоплення віртуозними експериментами в галузі поетичної форми (використання оригінальних, складних художніх засобів, словесних ефектів, насамперед, метафор і антитез тощо).

В Іспанії показовими у цьому плані є творчість Л. де Гонгори, Ф. де Кеведо, П.Кальдерона. Гонгоризм, як і марінізм, позначений вишуканістю поетичної форми, яка поєднується зі свідомою настановою на створення високого, аристократичного, «темного» стилю, розрахованого на витончений смак та розуміння лише обмеженого кола знавців поезія – інтелектуальної еліти.

Ф. де Кеведо – майстер соціальної сатири: шахрайського (крутійського) роману («Історія життя пройдисвіта на ім’я дон Паблос»), соціально-політичного памфлету («Сновидіння»), новелістики («Година воздаяння, чи Розумна Фортуна»).

Талант П. Кальдерона повною мірою розкривається в драматургії.

Бароко у Франції репрезентоване преціозною літературою, якій притаманний певний аристократизм, цікавість до «галантних тем», пов’язаних із зображенням світського життя, кохання тощо, ускладненість художньої форми. Центрами розвитку преціозної літератури стають аристократичні салони.

10

В англійській літературі виникає метафізична школа. Її засновником стає Дж. Донн. «Метафізики» звертаються до серйозної (релігійної, філософської) проблематики, тяжіють до надлишкової метафоричності.

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. Ніколенко О. М. Бароко, класицизм, просвітництво. Харків: Ранок, 2009. 224 с.

5. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХVII– XVIII ст. Київ : ЦУЛ, 2007. 296 с.

6.Пинский Л. Ренессанс. Барокко. Просвещение : Статьи. Лекции. Москва : НЛО, 2002. 456 с.

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

8. 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.