Лекція 5 РОМАНТИЗМ

Текстидля читання

1. УчнівСаїсі
2. Гайнріхфон Офтердінґен
3. МандриФранцаШтернбальда
4. Чарівнийрігхлопчика
5. НадзвичайнаісторіяПетера Шлеміля
6. Золотийгорнець
7. КрихіткаЦахес, напрізвисько Циннобер
8. Книгапісень
9. АттаТроль.Сонлітньоїночі
10. Romanzero

Сентименталісти і штюрмери були передвісниками новогокультурногонапрямку,щозародивсяуНімеччиніна межіXVIII-XIXст.–романтизму.Поширеннюромантизму в Європі частково сприяла і Французька революція, що проголосила творення нового світу та його сміливого та рішучого творця – людини, незадоволену колишнім устроєм. З іншого боку, для революції була вкрай важлива опора епохи Просвітництва на розум – те, від чого романтики рішуче відхрещувалися.

У Німеччині романтичний рух зароджується між 1796-1804 рр. в Єні, де брати Авґуст та Фрідріх Шлеґель, Людвіґ Тік, Новаліс випускають журнал «Атеней», на сторінках якого вони сформулювали свою естетичну позицію: виступ проти будь-якої нормативності в мистецтві, вимога повної свободи для художника, а також його непідпорядкованості розуму.

Мистецтво для Єнської школи – це відображення природи, таке ж містичне, чарівне, як і вона сама. Не пізнанняприродизадопомогоюрозуму,атворчаінтуїція,

захоплення природою допомагають людині глибше проникнути в її таємниці. Мистецтво і, перш за все, поезія випливаєбезпосередньозприроди.ЯкписавНовалісу

«Квітковому пилку», саме поезія наближає до дійсності. Теоретик романтизму Ф. Шлеґель визначав сутність романтичноїпоезіїтак:«Романтичнимєте,щопредставляє сентиментальний зміст у фантастичній формі. Сентиментальне–те,щобудитьунасемоції,аленечуттєві, а духовні. Витоком і душею цих поривів є любов, і дух любові повинен всюди незримо витати в романтичній поезії... І це незрозуміле є джерело фантастичного, втіленого у поетичному образі». Таким чином, саме природа,мистецтво(насамперед,поезіятамузика),атакож кохання є найважливішими цінностями для романтиків. У природі та любові вони вбачають головну таємницю, яку складно, навіть практично неможливо передати словами. Саме тому багато творів романтиків виглядають як фрагменти чи розрізнені новели. Проте поет повинен прагнути до того, щоб відобразити мінливість природи, співзвучну почуттям, переживанням людини. Поет для романтиків – істота особлива, причетна до містики, через свою уяву бачить, чує і відчуває те, що не можуть відчути інші люди.

Ієрархію жанрів для романтизму розробив один із провідних представників Єнської школи, Фрідріх фон Гарденберґ (1772-1801), який писав під псевдонімом Новаліс (Novalis). Віддавши перше місце серед усіх мистецтв музиці, у поезії, наступній за нею, він віддає перевагу казці, оскільки в ній панує фантазія. За казкою в запропонованій ним системі жанрів слідує роман, причому у творчості Новаліса роман часто переплітається або, точніше,включаєказку.РомандляНоваліса–синтезпоезії, філософіїтанауки(природознавства).РоманиНоваліса

«УчнівСаїсі»(«DieLehrlingezuSais»)та«Гайнріхфон

Офтердінґен»(«HeinrichvonOfterdingen»),щовийшлив світу1802р.єбагатогранними,внихпоміщеніказкові історії,щооповідаютьпромандрилюдськоїдушітапошуки кохання.Вобохтворахоспівуютьсяепохацарюванняпоезії ілюди можутьпобачити цюпоезіювжиттітавсобісамих. Утворі«ГайнріхфонОфтердінґен»великуроль відіграютьсновидінняГайнріха,розказанійомупритчі, казки та міфи, таємниці. Загалом роман має деякусхожість ідеїз«РокаминавчанняВільгельмаМайстра»Ґьоте,оскількиуписьменника-романтикамовайдетакожпро

духовнезростання героя.

Романскладаєтьсяіздвохчастин.Першачастина

«Очікування» присвячена подорожам Гайнріха та його душевним пошукам. Другу частину «Здійснення» Новаліс не встиг закінчити. Ця частина присвячена поезії, її значеннюужиттісвіту.Судячизусього,угерояроманубув реальний прототип – поет-міннезингер, але, втім, перебіг подій тут відіграє другорядну роль. Відомий мотив цього роману – пошук прекрасної блакитної квітки – став символом романтизму.

Щеодин авторранньогоромантизму,який розвивав жанри роману і казки, – Людвіґ Тік (Johann Ludwig Tieck, 1773-1853). Його роман «Мандри Франца Штернбальда» («Franz Sternbalds Wanderungen», 1797), що розповідає про духовні пошуки настільки типової для романтизму творчої особистості – художника, також є синтезом різних жанрів, прозитапоезії.Крімроманів,Тікстворивромантичніказки: наприклад «БілявийЕкберт»(«DerblondeEckbert»,1797),а такожіронічніказки-п’єси:«Кітучоботях»(«Dergestiefelte Kater», 1797) та ін., в яких він виступає проти міщанської драми. У творах Тіка, як і в Новаліса, відбувається ослаблення ідейно-сюжетної лінії за рахунок посилення ліричної сторони.

Другийетапнімецькогоромантизмупов’язанийізм. Гайдельберґ, де з 1805 по 1809 рр. існував літературний гурток, до якого входили Ахім фон Арнім та Клеменс Брентано, а також брати Ґрімм. Цей період пов’язаний зі зверненням романтиків до народної творчості – казок і пісень. Ще за рік до появи гуртка Ахім фон Арнім та КлеменсБрентановидализбіркународнихпісень

«Чарівний ріг хлопчика» («Des Knaben Wunderhorn»), які вони почули під час подорожі річкою Райном. Крім того, Брентано сам писав казки, наближені до народних. Для романтиківфольклорбув засобомподоланняроз’єднаності та реконструкції культури. До цього ж, на збільшення інтересу до народної творчості вплинуло зростання національної самосвідомості в німецькому суспільстві, пов’язане із боротьбою Пруссії з наполеонівською Францією.

Найвідомішими фахівцями з німецького фольклору напочаткуХІХст.,безсумнівно,єбратиЯкобтаВільгельм Ґрімм (Jacob und Wilhelm Grimm, 1785-1863, 1786-1859). Вонизібралитаобробиливеликукількістьказок,щосклали два томи (вийшли у1812 та 1815 рр.), багато з яких знають та люблять з дитинства не лише німецькі читачі. Окрім цього, вони видали збірки германських міфів та легенд. Величезний внесок внесли брати Ґрімм у німецьке мовознавство. Вони працювали над словником німецької мови («Deutsches Wörterbuch»), який було завершено вже після їхньої смерті. Якоб Грімм до того ж є автором граматики («Deutsche Grammatik», 1819-1837), в якій він вперше досліджував закони змін індоєвропейських мов, заклавши основи етимології.

До пізнього романтизму належить творчість Адельберту Шаміссо, Ернста-Теодора-Амадея Гофмана, Вільгельма Гауфа та Гайнріха Гайне. Натуралісту та письменникуАдельбертуШаміссо (Adelbert vonSchamisso,

1781-1838)популярністьпринеслаповість-казка

«Надзвичайна історія Петера Шлеміля» («Peter Schlemihls wundersame Geschichte»), герой якої за багатство продав свою тінь і шукає її по всьому світу, знаходячи моральне заспокоєння тільки у науковій роботі.

Е.-Т.-А. Гофман та В. Гауф створили новий варіант романтичноїказки.Їхнітворибільшевідїхніхпопередників відрізняються від народної казки, складнішою структурою, яскраво вираженим авторським началом, прагненням створити ілюзію достовірності подій, що відбуваються.

Ернст Теодор Амадей Гофман (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 1776-1822), талановитий композитор, художник, юрист та письменник, який додав до імені псевдонім Амадей на честь Моцарта, створив цілу низку романтичних новел, оповідань та казок, уяких він зберігає крихкий баланс поетичного та гротескного, смішного та страшного.

Першим твором Гофмана, який було опубліковано 1809 р., стала новела «Кавалер Глюк» («Ritter Glück»), героєм якої є музикант. Вибір музичної теми обумовлений, однак, не лише особистими уподобаннями автора, а й упевненістю романтиків у тому, що музика стоїть вище за всі мистецтва. Фантастичний та божественний світ музичногомистецтвапостаєпередчитачемтакожіуновелі

«Дон Жуан» («Don Juan», 1812). У цьому творі автор висловлює думку про те, що служіння мистецтву вимагає повної самовіддачі і лише в цьомувипадкумитець здатний піднятисянадсвітомповсякденності,частозалишаючисьне зрозумілим для оточуючих.

У повісті «Золотий горнець» («Der goldne Topf», 1819), яку сам автор назвав «казкою нових часів», герой- мрійник Анзельм, безглуздий для навколишнього світу міщан, шукає і знаходить свою чудову кохану в царстві поезії,депануютьчари,розмовляютьтварини,звичайні

предмети раптом перетворюються на магічні. Іронія письменника спрямована на багато реалій сучасного йому побуту,алеприцьому,можливо,дещопо-іншому,іронічно зображений і фантазер Анзельм, і багато з тих чудес, з якими він маєсправу. Цю казкувирізняєвкрай хиткагрань між фантастичним та реальним.

Повість-казка Гофмана про маленьку потвору, яка завдяки чаклунству стала міністром, «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер» («Klein Zaches, genannt Zinnober»), написана у тому ж році, являє собою сатиру на німецьке суспільство, деспотизм і самодурство правителів, чинопочитання, невігластво. Як і в інших казках, тут є персонаж, який ревно охороняє казковий світ природи та поезії від вторгнення повсякдення, – студент Бальтазар. Втім, як з’ясовується, чарівний світ і сам може постояти за себе, захищаючись від містян невеликого розуму.

Варто зазначити, що іронія, притаманна казкам Гофмана, спрямована і на самого романтичного генія, ба більше, іноді це навіть самоіронія романтичного героя.

Найзначніший твір Гофмана – незавершений роман у двох томах «Життєва філософія кота Мура» («Lebens- AnsichtendesKatersMurr», 1821). Цейроманскладаєтьсяіз двох, здавалося б, незв’язаних історій – Кота Мура, який виступає в ролі оповідача, і біографії капельмайстра Йоганна Крайслера – і є одночасно пародією на роман виховання і роман про людей мистецтва. Автор з іронією зображує багато звичаїв німецького суспільства, погляди сучасників на науку та культуру.

Останнім представником німецького романтизму є Гайнріх Гайне (Heinrich Heine, 1797-1856) – знаменитий німецький поет і публіцист, народився в сім’ї збіднілого єврейського купця в Дюссельдорфі.

Родичі хотіли зробити з нього купця, але, переконавшись,щовінневиправдовуєїхніхнадій,

відпустилиюнакавчитисявуніверситеті.З1819р.вінживе в Бонні, де на розвиток романтичних схильностей Гайне вплинули брати Шлеґель. Гайне перекладав вірші Байрона, написав статтю про романтизм. Потім він слухав лекції в Ґьоттінґені та Берліні, де у літературних кафе він зустрічався з романтиками, зокрема і з Е.-Т.-А. Гофманом, писав вірші в дусі народних пісень і балад, а також наслідуючи Байрона.

Дуже значними у біографії Гайне є 1823-1824 рр. Спочатку виходить збірка поезій «Ліричне інтермеццо» («Lyrisches Intermezzo»), що принесла йому першу популярність, наступного року – збірка «Тридцять три вірші» («Dreiunddreißig Gedichte»), до якої увійшов найзнаменитіший твір Гайне – «Лорелея» («Die Loreley»). Тоді ж, під час подорожі Гарцем, поет-початківець зустрівся з Й.В. Ґьоте.

У 1827 р. було видано знамениту «Книгу пісень» («BuchderLieder»),складенузшедеврівромантичноїпоезії таперекладенубагатьмамовамисвіту.Унійзібраналірика Гайне, створена ним з 1817 по 1836 (всього 237 віршів), у різних жанрах – романсу, сонета, балади, у вільній формі. Збірка, що поряд з описом почуттів та переживань ліричного героя містить невелику кількість віршів на політичну тематику, складається з чотирьох частин.

Перша частина, «Страждання юності» («Junge Leiden»), що є найромантичнішим розділом, оповідає про муки нерозділеного кохання. В його основу покладено реальні почуття Гайне до його кузини Амалії. У другій частині – «Ліричне інтермеццо» («Lyrisches Intermezzo»), що включає знаменитий вірш «Сосна» (переклад Михайла Старицького), – страждання змінюються світлим сумом. У третьомурозділі, названому «Повернення на батьківщину» («Die Heimkehr»), любовні переживання юності постають вжеякпереосмисленеминуле,якспогадигероя,який

повернувся до рідних країв. Останній розділ – «Північне море» («Die Nordsee») – представляє читачеві розчарованого ліричного героя, який бажає злитися із природою.

З 1824 по 1830 рр. Гайне створює «Подорожні картини» («Reisebilder»). На відміну від попередників, які описували в подорожніх нарисах свої враження від побаченого,Гайнеприділяємалоувагимісцевомуколориту та пам’яткам. Охоче він розмірковує на літературну та історичну тематику, а також висміює негативні риси німецького громадського життя, окреслюючи ідеал вільної та гармонійної особистості. Письменник малює сатиричні портрети, міркує про політичні події у Франції.

Через жорстку цензуру в Пруссії в 1831 р. Гайне переїхав до Парижа, де активно займався журналістикою. Тим часом його твори виявилися забороненими у всіх німецьких землях. Він менше описує політичні події та намагається показати німцям Францію, а французам – Німеччину,зробитиближчимицінароди,розповідаючипро історію німецької філософії та релігії та про французьке мистецтво.НапочаткупаризькогоперіодуГайнеспробував зблизитисязутопічнимисоціалістами,алепотімпоступово відійшов від них.

У цей час Гайне то намагався попрощатися з романтизмом, то знову і знову вдавався до улюблених романтичних прийомів. Саме цю боротьбу відображено в поемі «Атта Троль. Сон літньої ночі» («Atta Troll. Ein Sommernachtstraum», 1841), де автор використовував увесь комплекс романтичних мотивів (іспанська екзотика, мисливець-перевертень,печеравідьмитощо).Сюжетпоеми близький до тваринного епосу, казки, але при цьому вона зачіпає цілком реальні, сучасні проблеми німецького суспільства; фантастика, пригоди та екзотика в ній поєднуютьсяіззлободенноюполемікою.Ведмідь,щовтікз

неволі, де дуже добре вивчив людські звичаї, критикує все людство,розповідаючисвоїмдітямпрожиттяізакликаючи тварин об’єднатися проти людей.

Наприкінці 1843 р. Гайне повертається на кілька тижнів у Німеччину, щоб зустрітися з матір’ю та зі своїм видавцем.Підчасцієїпоїздкивінстворюєнариссатиричної поеми «Німеччина. Зимова казка» («Deutschland. Ein Wintermärchen»).Опублікованав1844поемавідразужбула заборонена.УнійГайнепоєднуєподорожніспостереження з роздумами на філософські та політичні теми. Відвідуючи різні міста, письменник звертається до німецького минулого (про історію спорудження кьольнського собору, про бій у Тевтобурзькому лісі, походи Барбаросси), то з іронією, то з сумом закликає відмовитися від темних сторінок цього минулого, засуджує німецький мілітаризм і реакційний шовінізм, а також згадує про своє юнацьке захоплення Наполеоном.

Революцію1848р.Гайнезустрівужепаралізованим, незмігшивжебільшепідвестисяаждосамоїсмерті.У1851 р. вийшла його остання збірка віршів «Romanzero», в основному на історичні теми та єврейські мотиви, а вже після його смерті – трагедії та мемуари. У «Romanzero» Гайне вдається до улюбленої серед романтиків баладної форми, черпаючи сюжети в різних народів. Незважаючи на безнадійний відчай, що пронизує цей збірник, автор все ж таки не до кінця розлучається і з іронією. В цілому ж і для останніх його творів характерні стилістичні контрасти, перепади настрою, чергування екзотики та філософських міркувань, типових для ранніх творів, – все те, що робить творчість Гайне настільки оригінальною, неповторною, романтичноютапротилежноюромантизмуводночас[1; див. також 2, 3, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 26, 27, 30].

Використані джерела

1. Глазкова Т. Ю. Німецькомовна література : навч. посіб. М.:Флінта:Наука,2010.C.59-66.URL:

[https://levantsagareli.files.wordpress.com/2015/09/glazkova_t_yu_nemeckoyazychnaya_literatura.pdf.](https://levantsagareli.files.wordpress.com/2015/09/glazkova_t_yu_nemeckoyazychnaya_literatura.pdf) Дата перегляду: 18.07.2023.

1. Фіськова С. Історія німецької літератури. Періоди, напрямки розвитку, ідеї, постаті: Навчально-методичний посібник. Львів: ПАІС, 2003. C. 187-226. URL: <https://chtyvo.org.ua/authors/Fiskova_Svitlana/Istoriia_nimetskoi_literatury_Periody_napriamky_rozvytku_idei_postati/> Дата перегляду: 18.07.2023.

Семінарськізаняття

1. ТворчістьНоваліса
2. ТворчістьЛюдвіґаТіка
3. ТворчістьАхімафонАрніматаКлеменса Брентано
4. ТворчістьАдельбертаШаміссо
5. ТворчістьЕ.Т.А.Гофмана
6. ТворчістьГайнріха Гайне