Лекція 8

Література середини – другої половини

ХХ СТОЛІТТЯ

Тексти для читання

1. Степовий вовк
2. Гра в бісер
3. Молоді літа короля Генріха IV
4. Літа зрілості короля Генріха IV
5. Єврей Зюсс
6. Мудрість дивака, або Смерть і перетворення Жана-Жака Руссо
7. Берлін Александерплац
8. Три стрибка Ван Луня
9. Кожен вмирає поодинці
10. На Західному фронті без змін
11. Тріумфальна арка
12. Ніч у Лісабоні
13. Сьомий хрест
14. Тригрошова опера
15. Матінка Кураж та її діти
16. Смерть Вергілія
17. Штрудльгофські сходи або Мельцер і глибінь років
18. Суддя та його кат
19. Гостина старої дами
20. Нехай мене звуть Ґантенбайн

Важкі з економічного погляду 20-30-ті роки не дозволили німецькомовній літературі позбутися песимізму часів Першої світової війни. В цей час у країнах Європи продовжують існувати у дещо зміненому вигляді «старі» напрямки (реалізм, символізм), і з’являються нові, нерідко політичноангажовані(соціалістичнийреалізм).Упершій

третині XX ст. у Німеччині зріс інтерес до історичного та соціального роману, причомунерідко подробиці сучасного життя зображувалися з документальною точністю. Слідом за американськими письменниками німецькі автори- романісти порушують тему «втраченого покоління» (Еріх Марія Ремарк), осмислюють зв’язок минулого та сьогодення (Герман Гессе, Томас Манн), звертаючись до міфу. Багато письменниківвжетодіпередчували,щоскоро виникне нова світова катастрофа.

Під час Другої світової війни значна частина німецьких, австрійських та швейцарських письменників була вимушена емігрувати, переважно в США, оскільки нацистизаборонялиіспалювалиїхнікниги,перешкоджали їх роботі, навіть погрожували арештом. Деякі з емігрантів вели активну політичну та пропагандистську діяльність (АннаЗеґерс).Веміграціїписьменникистворилицілунизку антинацистських творів, опублікованих, в основному, спочатку англійською і лише після закінчення війни німецькою мовою. Частина опозиційних нацизму письменників залишилися на Батьківщині, у так званій внутрішній еміграції [1].

Інтелектуальнийтасоціальнийроман

Термін «інтелектуальний роман» запропонував Т. Манн у1924році, урік виходуйогороману «Чарівнагора» («Der Zauberberg»). Цей вид роману відображає загострену потребу у осмисленні та тлумаченні життя, використовуючи при цьому минуле для відображення протиріч сучасності. Зображуючи актуальні проблеми, взаємини людини та космосу, інтелектуальний роман претендував на всеосяжність, системність, а також філософічність.

Одним із головних принципів побудови інтелектуального роману стала багатошаровість, зокрема і часова.Авторрозриваєдію,переміщуючигероязминулого

до теперішнього часу або майбутнє (або навпаки), при цьому уповільнюючи чи прискорюючи оповідання відповідно до сприйняття героя; різні тимчасові «відрізки» розділені навіть географічно. При цьому автори нерідко звертаютьсядоміфівминулого,поєднуючи їхз сучасністю та проводячи аналогії з нею, надаючи їм самостійність, розвиваючи на їхній основі художню гру.

Як було сказано раніше, першим німецьким інтелектуальним романом є «Чарівна гора» Т. Манна. Цей роман, задуманий ще 1912 році, – набагато глибше, ніж сатира на характер суспільства, яку бачили у ньому деякі критики. Сам автор спочатку задумував його як «суміш смерті та розваги», іронічну антитезу новелі «Смерть у Венеції», уякійхаоссмертібереверх над упорядкованістю життя і його красою. Автор зображує уньому передвоєнну епоху,алепитання,поставленівцьомутворібулиактуальні і пізніше. Молодий, недосвідчений інженер Ганс Касторп, який потрапляє в закритий санаторій для хворих на туберкульоз, знайомиться там з різними ідеологіями, з лібералізмом та жорстокістю тоталітаризму. Автор робить акцент на ідеологічних суперечках наставників Касторпа, який вагається, на який же бік йому стати. Другим рівнем написаного є символічне зображення санаторію як герметично закритого світу зі своїми особливостями.

Герой пізнає життя, спостерігаючи за надмірно біологічним існуванням пацієнтів, їх ненажерливістю, розбещеністю.ЧасприцьомудляКасторпайденеоднаково

– спочатку тягнеться, потім прискорюється. Але саме в такому місці відбувається духовне становлення героя. Та боротьба хаосу та порядку, смерті та життя, тілесного і розуму,зякимвінстикається,характернаідлявсьогосвіту, длялюдськоїісторії.Цюдумкуавторвсілякопідкреслюєза допомогою безлічі покликань до міфів та легенд різних народів світу.

Цілкомзаснованийнастародавнійбіблійнійісторіїі завершенийвеміграціїциклроманів«Йосиптайогобрати» («Joseph und seine Brüder», 1933-1942). Він також присвячений формуванню особистості, але ще за дохристиянських часів. Йосип Прекрасний – улюблений син Якова, потрапляючи до Єгипту, рятує людей з голоду, тобто активно займається практичною діяльністю. При цьомусам герой морально змінюється, проходячи з Божою допомогою різні випробування.

Під час Другої світової війни Т. Манн, який проживав у США з 1938 по 1952 р., працював також над романом «Доктор Фаустус» («Doktor Faustus»), який він завершив у1947 р. Як виднозназви,заосновуписьменник взяв знамениту та багаторазово оброблену різними авторамилегендупродоктораФауста.Длястворенняцього роману Т. Манн ретельно вивчав біографії відомих композиторів, як сучасних йому (Ігоря Стравінського, Арнольда Шьонберґа), так і тих, які давно вже стали класикою(Моцарта,Бетховена),атакожбіографіюФ. Ніцше, до праці якого Т. Манн звертався вже під час створення ранніх творів та чиї ідеї частково відображені в романі «Доктор Фаустус».

Головний герой роману – не вчений, а вигаданий композитор Адріан Леверкюн, який погодився на змову з Дияволомнезарадипроникненнявтаємницісвіту,азаради надбання необмежених можливостей у музиці. За геніальність він розплачується можливістю любити та здоров’ям. Автор включає у структуру роману відсилання до минулого Німеччини, а також сцени сучасності. Таким чином, це не просто біографія однієї людини, що відірваласявідсвітулюдейізвернуласядоірраціонального світу музики, це трагедія людства у період Другої світової війни та націонал-соціалізму.

ПевноюсхожістюзтворамиТ.Маннамають

«інтелектуальні романи» Германа Гессе (Hermann Hesse, 1877-1962).Але,навідмінувідавтора«ДоктораФаустуса», Гессе продовжив традиції романтизму – увага до внутрішнього життя людини, інтерес до фантастики. Першимзначнимтворомписьменникаставроман«Деміан» («Demian», 1919), що відображає хаос воєнного часу. За формою та за змістом – це роман виховання, становлення особистості, якій розкриваються як світлі, так і темні сторони життя, внаслідок чого світ розпадається для героя на дві частини. При цьому чорний бік молодий Еміль Сінклер виявляє ще до війни, за часів навчання в гімназії, і не тільки в навколишньому світі, а й у собі самому.

ТакийжехаосчасуГессевідобразивівромані

«Степовийвовк»(«DerSteppenwolf»,1927).Призображенні внутрішнього світу героя автора цікавить не лише свідомість,айнесвідоміпоривиособистості,досліджені

3.ФройдомтаКарломЮнґом.ГоловнийгеройГарріГаллер страждає від роздвоєння особистості. З одного боку, він є добропорядним громадянином, освіченим, цікавиться філософією та музикою, з іншого – противником загальноприйнятоїморалі,прагнедобунтуіздатнийнавіть навбивство.Поступовообразголовногогероярозпадається на кілька образів. Автора цікавить не індивідуальність однієї людини, а те, що ріднить її з іншими людьми, а саме відсутністьоднорідностівєствікожноїлюдини,можливість розпаду людської особистості на вельми суперечливі складові.

Пізніші романи Гессе зображують фантастичну дійсність,щонагадуєшвидшемрію.Так,уромані

«Паломництво до країни Сходу» («Die Morgenlandfahrt», 1932), герої якогось союзу здійснюють подорож на Схід, відвідуючирізнікраїни,переміщаючисьучасі,зустрічаючи чарівнихістот,літературнихтареальнихгероївминулого.

Яквизначивсамавтор,темароману–«самотністьдуховної людини в наш час і необхідність підкорити своє особисте життя надособистому цілому і спільноті ... ».

Дія одного з найскладніших та філософських романів Гессе «Гра в бісер» («Das Glasperlenspiel», 1930- 1943) відбувається у майбутньому, у фантастичній республіці Касталія, що виникла на уламках світової культури. Там виховуються найталановитіші юнаки. Її члени замкнулися у своєму світі вчених і, не створюючи нічогонового,захопленістаровинноюфілософськоюгрою, настількискладною,щонавітьїїправилаосягнутидокінця майже неможливо. Таким чином вони об’єднують різні науки та мистецтва. Питання лише в тому, чи можуть багатствалюдськогодухузберігатисявтакому

«стерильному світі» без практичного вживання? Саме цим питанням переймається Йозеф Кнехт, який виховувався у Касталії і отримаввисокупосадумагістра гри. Він розуміє, що у разі війни уряд та громадяни пожертвують Орденом гриякпрекрасним,алемарним.ТомуЙозефКнехтзалишає Орден, щоб виховувати молодь поза його межами. При цьому Кнехт залишається вірним духу Касталії. В додатку до роману розглядається ще один варіант життя головного героя – в якості учня йога, тобто все ж таки відмова від практичної діяльності. Ідею служіння іншим підкреслює ім’я самого героя, що означає «раб» [1].

Соціальнийсатиричнийроман

До «інтелектуального роману» близькими є багато соціальних і історичних романів. Одним із творців реалістичного роману XX ст. є Гайнріх Манн (Heinrich Mann, 1871-1950), старший брат Т. Манна. На відміну від свого знаменитого молодшого родича, він продовжив багатовікові традиції німецької сатири, створив низку карикатурних образів, гіперболізуючи риси персонажів, змальовуючиїхяскравимибарвамиутакзваному

«геометричному» стилі, прагнучи відобразити глибоку сутністьявища–самецеріднитьйоготворчістьз

«інтелектуальнимроманом».

СамГ.Маннназивавпочаткомсвоготворчого шляху

«Країна кисільних берегів» («Im Schlaraffenland», 1900). Сюжет цього твору багато в чому близький до лінії французького «роману кар’єри» Стендаля, Оноре де Бальзака, Гі де Мопассана. Молодий селянин Андреас Цумзе прибуває з провінції до Берліна, стає коханцем дружини банкіра, але потім його кар’єра

обривається.Іронічноюєісаманазвароману.Уцьомусвіті всі ненавидять один одного, але в очі виявляють привітність, будучи пов’язаними цинічними діловими відносинами.

ПопулярністьГ.Маннупринісроман«ВчительГнус, або Кінець одного тирана» («Professor Unrat, oder das Ende eines Tyrannen», 1905). Йогогерой –викладач провінційної гімназії, що викликає у школярів лише страх і огиду. Тема школи привертала на той час увагу багатьох німецьких письменників (Т. Манн, Г. Гессе), стурбованих цілеспрямованою підготовкою у навчальних закладах вірнопідданих існуючої системи, покірних слуг прусського мілітаризму.

Образ Гнуса (саме його прізвисько, дане учнями, – це гра слів) Манн окреслює чітко, їдко, гротескно. Навіть зовнішність героя огидна: неохайний, з ходою, що крадеться. Але парадокс твору Г. Манна в тому, що переслідуючиучнівівбачаючиуїхніхпровинахпорушення порядку, Гнус сам утримує гральний заклад. При цьому, як і в наступних романах,автор підкреслює, що аморальним є не лише головний герой, а й усе суспільство: після арешту Гнусадобропорядніміщанивисміюютьйого,хочнедавной самі із задоволенням відвідували його будинок.

ВсесвітньовідомимзробивГ.Маннароман

«Вірнопідданий»(«DerUntertan»),щобувзакінченийперед Першоюсвітовоювійноюіпорядзроманами«Бідні»(1917) та «Голова» (1925), увійшов в трилогію «Імперія».

Перша частина трилогії є життєписом героя, який з дитинства підкорявся будь-якій владі – вчителя, поліцейського.ПодібнодовчителяГнуса,вініраб,ідеспот, одночаснопринижуєнижчихзарангом.Авторпрагне зробитироманякомогабільшреалістичним,прицьому показуючи рабську сутність не тільки головного героя, а й усього суспільства, за законами якого він живе. Г. Манн у цьомуромані поруч із вірнопідданим Дідеріхом Геслінгом, звичайним фабрикантом, зображує і вищого представника системи вірнопідданих – німецького кайзера Вільгельма II. Удругійчастинітрилогії,уромані«Бідні»(«Die Armen»,1917),Г.Маннзвернувсядозображенняспроби робітникапротистоятифабриканту–втім,нешляхом повстання,азавдякививченнюправа.Цейроманбув

сприйнятий багатьма сучасниками як комедія, карикатура. Завершуєтрилогіюроман«Голова»(«DerKopf»,

1925). У цьому романі автор змальовує образ військового промисловця Кнака. Написаний не настільки докладно, як інші, він тим не менше розкриває читачеві механізм виникнення війн. Новаторство Манна у романі «Голова» виявилося у поєднанні антивоєнної теми з політичною проблематикою, а також в аналізі духовного стану нового покоління інтелігенції, представленої у творі двома головнимигероями–ТерроюіМангольфом,різнідоліяких завершуються однаково (вони обоє зазнають поразки і свідомо скоюють самогубство). Вони мають багато спільного з долями героїв письменників «втраченого покоління» [1].

Німецькомовнийісторичнийроман

Історичні романи багатьох німецькомовних авторів багато в чому пов’язані з технікою «інтелектуального роману». Визначальною рисою таких творів Г. Манна, Л. Фойхтвангера, Ш. Цвайга є перенесення актуальних авторам проблем в обстановку минулого, а також зображення великих суспільних конфліктів минулих століть.

ЗадумромануГ.Манна«МолоділітакороляГенріха IV» («Die Jugend des Königs Henri Quatre», 1935) виник у письменника ще 1925 р., під час його подорожі Францією. У першій частині зображено духовне становлення юного Генріха Наваррського, його нелегкий шлях до престолу, йогочестолюбнімріїпрооб’єднанняФранції,приборкання феодалів та припинення релігійних війн. При цьому автор створює масштабні образи воєн та битв у більшій частині Європи, представляє різні соціальні прошарки.

У другому романі – «Літа зрілості короля Генріха IV» («Die Vollendung des Königs Henri Quatre», 1938) – письменникпоказує,як йогогеройнамагається реалізувати

«великий план» про єдиний мирний союз європейських держав,зробитисвоюкраїнубагатоютапроцвітаючою.Але епохавиявляєтьсявсетакисильнішоюзаправителя,іневсе він може втілити в життя. Роман закінчується загибеллю героя,алеавторпри цьомуненалаштований песимістично. Навпаки,устамисвогогероявінкаже,щоблагородніідеїне помруть,апереходитимутьзпоколіннявпоколіннятачерез століттяз’являтьсялюди,якізможутьїхреалізувати.Таким чином, минуле в романі плавно перетікає сьогодення і навіть майбутнє.

Ще один майстер історичного роману середини XX ст. – Ліон Фойхтванґер (Lion Feuchtwanger, 1884-1958). Початок його творчості дуже різноманітний – це і романи, втім,ненадтовідомі,іп’єси,івірші.Першийзначнийроман Фойхтванґера–«ЄврейЗюсс»(написанийміж1920-1922

рр.). У ньому автор переносить читача у першу половину XVIII ст., зображуючи як реально існуючих людей, так і вигаданих персонажів. При цьому Фойхтванґер піднімає наступне філософське питання: що важливіше для розуміння насправді – рух чи пасивне спостереження?

Романи, що становлять трилогію «Зала очікування» («DerWartesaal»):«Успіх»,1930;«Сім’яОппенгеймів», 1933, «Вигнання», 1939, об’єднані антинацистською тематикою.В«Успіху»описаніпершікрокинацистівдо влади, «Сім’яОппенгеймів»розповідаєпроїхнійприхіддо влади та гоніння євреїв,«Вигнання» розповідає про долю німецькогохудожникавеміграціїуФранції.У1930-тіроки остаточно склалася концепція «фойхтвангерівського історичногороману»–роману,насамперед,просучасність. Після приходу до влади нацистів (1933) Фойхтванґер, як і багато інших діячівкультури та мистецтва,бувпозбавленийгромадянства,йогомайнобуло конфісковано, книги спалено. Письменник утік до Франції, де у Парижі було створено Союз німецьких письменників. У1932-1942pp.виходитьусвіттрилогіяФойхтванґера

«Йосип»(«Josephus»):романи«Юдейськавійна»(1932),

«Сини»(1935)і«Настанедень»(1942),головнийгеройякої – давньоримський історик та письменник Йосип Флавій. Роман «Лже-Нерон» ("Der falsche Nero", 1936), хоч і також розповідає про події епохи Стародавнього Риму, представляє сатиру на режим нацистів.

Після війни письменник звертався виключно до історичногожанру.До125-річчявідднясмертііспанського художника Франсіско-Хосе де Гойї Фойхтванґер написав роман «Гойя, або Тяжкий шлях пізнання» («Goya oder der arge Weg der Erkenntnis», 1951). Особливістю побудови творуєте,щокоженрозділзакінчуєтьсябілимивіршами,у яких містяться ідея цього розділута своєрідний висновок з неї.Життяталановитогохудожниказображенозрізних

боків – це і прекрасна, але і трагічна історія любові до герцогині фон Альби, і відносини із політичними силами тих часів. Але головне – це зображення творчості Гойї, де відбувається перелом подій. Перша частина роману закінчується оприлюдненням скандальних «Капрічос», що висловлювали критику суспільства куди гостріше за будь- які слова, і були зрозумілі всім – і аристократам і простим людям. Запланована друга частина роману не була написана.

У1953р.усвітвийшовроман«Мудрістьдивака,або Смерть і перетворення Жана-Жака Руссо» («Narrenweisheit oder Tod und Verklärung des Jean-Jacques Rousseau»). Відомий письменник та філософ постає в ньому неоднозначною особистістю – і мудрецем і наївним диваком. Також неоднозначно автор зображує Французьку революцію. Роман «Іспанська балада» (або «Єврейка з Толедо») («DieJüdinvonToledo»,1955)присвячений подіям

XII ст., часу хрестових походів. Цей твір має чимало паралелейзоднимізпершихроманівписьменника,«Єврей Зюсс» [1].

Стильнової«діловитості»

У20-30-тірокиXXст.уВаймарськійреспубліцістає популярнимтакзванийстиль«новоїділовитості».Цяназва підкреслює відмінність нового стилю від старого реалізму. Певною мірою «нова діловитість» є протилежністю поширеному раніше експресіонізму і передбачає документально точне, іноді холодно відсторонене зображення дійсності. При цьому в мистецькі тексти часто включаються фрагменти документів, тобто. застосовується техніка монтажу, що стала популярною на той час. На виникнення цього напряму вплинули крах ілюзій та депресивний настрій німців після закінчення Першої світовоївійни,пов’язаніякзпоразкоювній,такізважкою економічноюситуацією20-30-хроків.Творицьогостилю

відображають економічні, політичні та соціальні проблеми суспільства, а також сприйняття їх людьми, які відчувають себе не індивідуальністю, а скоріше маленькою частинкою великого цілого.

Частково до стилю «нової діловитості» можна віднести творчість таких авторів, як Альфреда Дьобліна, Ганса Фаллади, Еріха-Марії Ремарка, Анни Зеґерс. Багато романівцьогостилюблизькідопроблематики

«інтелектуальногороману», атакожсоціального роману.

Романи Альфреда Дьобліна (Alfred Döblin, 1878- 1957) можна віднести як до стилю «нової діловитості», такідо «інтелектуальногороману».НавідмінувідТ.Манната Г. Гессе, Дьоблін цікавиться куди більше матеріальною дійсністю, ніж внутрішнім життям людей. Його герой не тільки розмірковує, обговорює ті чи ті ідеї, але й затято протистоїтьдійсності.Алетакаконфронтаціяприреченана невдачу. Такий сюжет роману «Берлін Александерплац» («Berlin Alexanderplatz», 1929). Цей роман щось нове для німецькоїлітератури.Новизнаполягаєі увідмовівідчіткої хронології, і в «потоку свідомості», та у численних внутрішніх монологах, і в техніці монтажу, до якої вдався Дьоблін.

Таким чином, цей роман можна загалом вважати модерністським. Гігантське місто пригнічує свідомість героя, робітника Біберкопфа. За допомогою монтажу – газетних статей, текстів реклам та плакатів, пісень, статистичнихданих–авторстворюєобразнепроникноїдля свідомості дійсності, яка «перешкоджає» спробам героя стати порядним, позбутися злочинного минулого. Автор використовуєприйомстилютакзваної«новоїділовитості», що заповнює твір життям, показаним із документальною точністю.

У всіх своїх романах (про життя бідноти у Китаї XVІІІст.–«ТристрибкаВанЛуня»,1915;проутопію

майбутнього «Гори, моря тагіганти», 1924; про революцію в Німеччині – «Листопад 1918», 1937-1942; «Берлін Александерплац»), за винятком останнього («Гамлет, або Довга ніч добігає кінця»), Дьоблін, як сам він говорив, зображував зіткнення «великих колективних сил».

Всійогороманинайвищоюміроюепопеїіприцьому ліричні. Ставлення автора до ідеї опору життя, боротьби з ним неоднакове у різних творах.

Так, у романі «Три стрибка Ван Луня» автор, протиставляючи активність пасивності, віддає перевагу останній.

У більшості інших романів письменник масштабно зобразив народну боротьбу, обурення, які, втім, закінчуються, переважно, невдачею. Завершується ж творчий шлях Дьобліна романом «Гамлет, або Довга ніч добігає кінця» (1956), який є «суб’єктивною епопеєю» в силу поглибленого психологізму. У ньому також порівнюються пасивність та активність: герой, скалічений навійні,намагаєтьсяз’ясуватиучастькожногоувійськових подіях, і насамперед своїх рідних, яких він дорікає у слабкості та пасивності.

Цілком особливе місце в німецькомовній літературі посідають романи про «маленьку людину» Ганса Фаллади (Hans Fallada, 1893-1947). Це творчий псевдонім Рудольфа Дітцена,творчістьякого,якіроманиДьобліна,восновному відноситься до стилю «нової діловитості». Фаллада прагне якомога точніше зобразити життя людей періоду Ваймарської республіки.

Роман «Що ж далі, маленька людино?» («Kleiner Mann – was nun?», 1932) присвячений долі звичайного службовця фірми, бухгалтера, під час світової економічної кризи початку 30-х років. Автор докладно описує не лише життєвіобставини тафінансовіпроблеми сім’ї,ай трудове право,соціальнезаконодавствотихчасів.Незважаючина,

здавалося б, важке становище героїв Фаллади, все ж надія на зміни на краще у них таки залишаються. Цей роман відразу став бестселером, прославивши автора.

ГоловнимдосягненнямФалладиставроман «Кожен вмираєпоодинці»(«Jederstirbtfürsichallein»,1947),вякому він розповідає про боротьбу звичайних людей проти нацизму. Цей реалістичний роман вже меншою мірою можна віднести до стилю «нової діловитості» [1].

Реалістичнийантивоєнний роман

Як ужебуло сказановище,доситьскладнопровести межу між реалістичним романом середини XX ст., що ввібравіпо-новомурозвинувтрадиціїреалізмуХІХст.Хоч письменники стилю «нової діловитості», метою якогобуло найточніше зображення дійсності, і намагалися протиставитисебе«старомуреалізму»,цідванапрямитакі залишилися дуже близькими. Більше того, твори багатьох авторів, які починали творити в стилі «нової діловитості», наприклад, романи Е. М. Ремарка, А. Зеґерс, Г. Фаллади, поступово відходять вседалі і далі від сухого репортажу, у них приділяється більше уваги переживанням та стражданням людей, розчавлених війнами, співчуттю їм.

Найвидатнішимінайвідомішимавтором,якийписав про війну (Першу і Другу світові війни) був Еріх Марія Ремарк (Erich Maria Remarque, 1898-1970).

У 1916 р. Ремарк з гімназійної лави пішов у армію, записавшисьдобровольцемідокінцявійнипробуввокопах Західного фронту, де його було поранено п’ять разів. Трагічні враження від цієї війни Ремарк передав у своєму першому романі «На Західному фронті без змін» («Im Western Nichts Neues»), опублікованому в 1929 р. Тираж роману протягом року досяг 1,2 млн екземплярів. Він одразу був перекладений на більшість мов світу. Метою письменникабулозображеннявійнизпозиціїпереживання їїучасників,томуувагуавторазосередженонапсихології

героїв. Бажання показати війну очима її учасників – молодихнімців,тогопокоління,«якебулознищеновійною, навіть якщо й уникло її гранат», зближує роман із літературою«втраченогопокоління»,зтворами Е. Хемінгуея. Роман, як і багато наступних книг Ремарка, багато в чому автобіографічний.

Головний герой Пауль Боймер та його товариші, ще вчорашні школярі, опиняються на фронті, в захопленні від гасел про «війну за Батьківщину», «за щастя народу». Наївні юнаки невдовзі потрапляють у тилові та окопні будні. У тилу царював грубий військовий дух, який знищував людську гідність, яка принижувала солдатів. В окопах – ні прапорів, що майорять, ні парадних форм, а воші, щури, голод, холод, постійний страх смерті, а також необхідність вбивати інших людей. Ці враження непосильнимтягаремляглинаплечігероївроману.Одинза одним гинуть бойові побратими Боймера. Поїздка у відпустку лише підкреслює відчуженість героя, прірва між ним та сім’єю. Наприкінці роману Боймер – остаточно зламана людина, і смерть, що наздоганяє його 1918 р., завершує трагедію його життя. Письменник створив образ маленької людини, яка бреде через хаос війни, яка втрачає усі ідеали. Для героїв Ремарка збереглася лише одна цінність: солідарність та взаємодопомога між фронтовими побратимами.

У 1931 р. виходить роман «Повернення» («Der Weg zurück»), пов’язаний з першою книгою загальною ідеєю та образамиоднихітихжегероїв.Уцентріувагиписьменника –доля «втраченогопокоління»,щоповернулосяз війни,це розповідь про вцілілих на фронті, але розчавлених мирним життям. Один за іншим йдуть з життя герої Ремарка, не знаходячи свого місця у мирному житті: Ґеорґ Рахе та Людвіґ Браєр закінчують життя самогубством, Альберт Троскепотрапляєдов’язниці. Одинлише ЕрнстБіркгольц,

від імені якого відбувається оповідь, знаходить сенс існування. Він стає вчителем, вирішивши показати дітям справжню суть Батьківщини – любов до її природи.

У 1932 р. Ремарк поїхав до Швейцарії, де дізнався про національний переворот, про публічне спалення його книг та позбавлення його німецького громадянства. Опинившись у вигнанні, письменник продовжував працювати, брав участь у екранізації своїх творів, співпрацюючи з Голлівудом. На початку 1939 р. він виїхав до США, звідки повернувся до Швейцарії лише 1954 р., лише зрідка відвідуючи ФРН.

У 1937 р. було опубліковано один із найвідоміших і найпопулярніших романів Ремарка «Три товариші» («Drei Kameraden») спочатку у США в англійському перекладі, потім у 1938 р. у німецькому емігрантському видавництві. Дія починається 1928 р. Головні герої – Роберт Локамп, Ґотфрід Ленц та Отто Кестнер – фронтові товариші, власники маленької авторемонтної майстерні, яких об’єднує фронтова дружба – те єдине, що їм дороге після краху надій юності. Ремарк відобразив основні риси Німеччини в роки перед націонал-соціалізмом: відчуття втрати стабільності, пронизливий біль безнадійності, економічні труднощі. До кінця роману наростає сумний ліричний тон, оповідання втрачає гумористичні моменти, набуваючивсебільштрагічногохарактеру.Героївтрачають найулюбленіше, найцінніше. Ленца вбиває бандит, все очевиднішоюстаєфатальністьхворобиПат,Кестнерпродає майстерню та дорогу серцю друзів машину «Карл».

У 1940 р. виходить роман «Люби ближнього твого» («Liebe deinen Nächsten»), спочатку у США. Дія концентрується навколо двох персонажів-емігрантів – Йозефа Штайнера та юнака Людвіга Керна, що був вимушений разом із батьками залишити Німеччину через хибнийдонос.Штайнер,учасникПершоїсвітовоївійнита

типовийрозчарованийгерой,добровільноберенасебероль опікуна Людвіга та його коханої Рут, вчить їх виживати у важких умовах. Саме у середовищі таких знедолених, гнаних звідусіль, можливі взаємодопомога та справжні почуття.

А ось у центрі роману «Тріумфальна арка» («Arc de Triomphe»,1946)–герой-одинакРавік,мужній,незламаний ні концтабором, ні еміграцією. Дія відбувається у передвоєнному Парижі. Герой працює нелегально у хірургічній клініці, зіштовхуючись зі скаліченими долями людей. Невипадково нахірургаРавіка, який урятував сотні людських життів, представника гуманної професії, автор поклав завдання покарати гестапівця.

Наступний роман «Іскра життя» («Der Funke des Lebens»,1952)переноситьчитачадоодногозгітлерівських концтаборів. У центрі роману – ув’язнений № 509, у минулому редактор ліберальної газети. Кінець цього роману оптимістичний, оскільки, незважаючи на побиття, вбивства та жахливі умови життя у концтаборі, герою вдалося зберегти іскру життя та дочекатися звільнення.

У романі «Чорний обеліск»(«Der schwarzeObelisk», 1956) автор повертається на початок 20-х, до днів юності своїхгероїв.Головнийізних–ЛюдвігБоймер–займається виготовленням надгробків. Автор заглядає у минуле, зіставляючи його із сучасністю. Герой намагається знайти відповідь на запитання про сенс людського існування, і це різко виділяє його на тлі оточуючих, які думають про себе більше, ніж про інших.

Уромані«НічуЛісабоні»(«DieNachtvonLissabon», 1962) Ремарк повертається до теми німецької еміграції. Ідейнотафабульноцейтвіртісноприлягаєдо

«Тріумфальної арки»та «Люби ближнього твого». Герой – німець-емігрант, не може покинути свою дружину Гелен, яказалишиласяунацистськійНімеччині.Вінпробирається

на Батьківщину та відвозить дружину за кордон. Невиліковно хвора на туберкульоз жінка, сестра великого нацистського чиновника, Гелен вирушає назустріч небезпеці, не бажаючи залишатися у Німеччині. Як і в інших, у цьому романі Ремарк на перше місце ставить збереження людяності та відданості навіть у таких тяжких умовах.

Останній роман Ремарка «Тіні в раю»(«DieSchatten im Paradies») побачив світ через рік після смерті автора. Герой роману– Росс – потрапляє до Нью-Йорка, до «раю», денебуловійни.Алеемігрантивньому–тіні,оскількиїхнє справжнє життя залишилося у Європі. Росс отримав в Америцівсе,прощонемігімріяти узавойованійГітлером Європі. Але в цьому світі

також є і несправедливість, і нелюдяність, і байдужий егоїзм, лише в інших формах. Його бентежать незадоволеністьжиттямівнутрішняпорожнеча.І,яктільки війна закінчилася, Росс залишає все, навіть коханужінку, і відпливає до Європи. Але, як пише Ремарк, найважчі випробуваннячекаютьнагероянаБатьківщині–теперуже в чужому для нього світі.

Долі людей в епохунаціонал-соціалізмуприсвятила своїроманитаоповіданняАннаЗеґерс(AnnaSeghers,1900- 1983).Уранніх творах 30-х років– «Оціненаголова»(«Der Kopflohn»,1933), «Шлях крізь лютий»(«DerWegdurchden Februar», 1935) – вона описала прихід нацистів до влади та становлення нацизму в німецькомовних країнах. У цей час вона перебувала в еміграції та провадила активну антинацистську діяльність.

Але,безперечно,найвідомішийроманЗеґерс–

«Сьомий хрест» («Das siebte Kreuz»). При всій розгалуженості та багатоплановості, сюжет відрізняється динамічністю. Дія майже весь час зосереджена довкола головногогерояҐеорґа–єдиного,хтовиживізсемивтікачів

з концтабору. У ходіпоневірянь вінзустрічає безліч різних людейіставитькожногознихпереднеобхідністювибору– надати йому допомогу чи відвернутися, а може, навіть видати нацистам. Так складається синтетична картина настроїв німців з різних суспільних верств в умовах гітлерівського режиму. Фінал роману можна назвати оптимістичним: авторка вірить у можливість боротьби з нацизмом,унаявністьпоряднихлюдей.Незайнятийсьомий хрест залишається символом цієї боротьби [1].

Епічнийтеатр

Засновником епічного театру є поет та драматург Бертольт Брехт (Bertolt Brecht, 1898-1956). Його творчість розпочиналася з маловідомих драм та віршів часів Першої світовоївійни та20-х років.Вжевраннійлірицімибачимо гасла та заклики, які будуть характерні для поезії Брехта загалом,атакожспробиствореннязнаменитогоприйому

«відчуження», яке стало основою його драматургії. Перші вірші Брехта – «Балада про матір і солдата», «Перша лінія фронту» та ін. – це і описи з життя, і роздуми, але, насамперед, критика війни, де він побував як санітар, революційні заклики (у 20-х роках Брехт став прихильником комунізму).

У 20-х роках Брехт працював драматургом у театрі Мюнхена, а потім – у Берліні. При цьому він виступав і як теоретик театру. Новаторський погляд на завдання драматургіївінвиклавурізнихстаттях20-30-хроків.Свою драматургіювінназвав«епічним»,апізніше

«діалектичним» театром. Брехт протиставляв свою драму театруАрістотеля, вважаючи, що давньогрецький теоретик прагнув примирити глядача з людськими стражданнями за допомогою створеної ним теорії катарсису. Німецький драматург, навпаки, вважав, що трагедія повинна породжувати у глядачів роздуми про те, як запобігти цим стражданням.

Брехт вважав, щогерої –ценерупори ідей автора, а актори цілком можуть продемонструвати на сцені свою громадянську позицію. Відокремлюючи спектакль від фабули, він вводив у виставу авторські коментарі, хори та зонгитанавітьдемонстрацію фізичних дослідів, руйнуючи тим самим ілюзію безперервності дії, начебто «монтуючи» спектакль кожен раз заново. Свої п’єси, написані за законами«епічноготеатру»,Брехтставивуствореномуним у 1949 р. театрі «Берлінський Ансамбль». Багато ідей Брехта сприйняли і переробили інші драматурги НДР.

Перша відома п’єса Брехта – «Тригрошова опера» («DieDreigroschenoper»,1928),вякійвінпереноситьдіюна сто років назад, у вікторіанську Англію, але світ авантюристів, шахраїв, бандитів перестав бути типово англійським, багато конфліктів нагадують атмосферу Ваймарської республіки. П’єса являє собою сатируна різні верствисуспільства.Величезнурольунійвідіграютьзонги, які Брехт згодом навіть опублікував окремою збіркою.

У30-тіроки,перебуваючивеміграції,Брехтстворює низкуантинацистських віршів, уяких гітлерівський режим виглядає безглуздо і жахливо, а також різноманітні п’єси. Середнайбільшзнаменитихтворівперіодуеміграції

«Матінка Кураж та її діти» («Mutter Courage und ihre Kinder», 1939), що яскраво демонструє сутність «епічного театру». Ітут позиціядраматурга проявляється насамперед у зонгах.

Дія відбувається у період Тридцятилітньої війни початку XVII ст. Брехт показує війну як життя навпаки, де злочини нагороджуються, а подвиги та хоробрість призводятьлишедобезславноїзагибелі,декоженвиживає, як може, де солдатів вважають лише гарматним м’ясом, а мирненаселенняголодує.Прицьомуобразголовноїгероїні складний, багатогранний. Незважаючи на свою любов до наживи,вонанепозбавленалюдяності.Брехтписав,що

головне завдання його п’єси – змусити глядачів чомусь навчитися, думати, аналізувати.

Ще одна п’єса з історичним сюжетом – «Життя Галілея» («Leben des Galilei», друга редакція – 1945-1946 рр.).Вцьомутворіавторпорушуєпитаннявідповідальності вчених перед простими людьми. Багато в чому ця драма стала реакцією на події у світі тих літ. У «Життя Галілея», мабуть, елементів «епічного театру» менше, ніж у інших драмах Брехта, п’єса ближча до класичного театру. Новаторством тут стали численні діалоги, повні рефлексій, що дозволяють створити відчуження.

Дія п’єси-притчі «Добра людина із Сичуані» («Der guteMenschvonSezuan»,1941)відбуваєтьсявКитаї,удвох віддалених одна від одної площинах – світі богів та світі людей. Хоч її сюжет недостовірний, неодноразово переривається піснями, що коментують зміст, вона повністю задовольняє принципи «епічного театру». Брехт критикує світ капіталізму, в якому, на його думку, добрій людині украй складно вижити. Саме тому головна героїня змушена існувати у двох різних подобах – ідеальній і реальній, тверезо оцінюючи ситуацію, що допомагає боротися за виживання дитини. Фінал п’єси залишається відкритим, автор вважає, що читач сам прийде до правильного рішення. Спроба знайти в людині доброту та любов передано ще в одній п’єсі Брехта – «Кавказьке крейдяне коло» («Der kaukasische Kreidekreis», 1945) [1].

ЛітератураАвстріїсерединиідругоїполовиниХХ

століття

Як і раніше, у цей період література Австрії вбирає та відображає основні тенденції літератури інших західноєвропейських країн. Так, творчість Германа Броха (Hermann Broch,1886-1951)стоїтьводномурядузтворами Д.Джойса,Т.Манна.Іценевипадково,аджещенапочатку своєїтворчостівінвивчавтвориД.Джойсатаприсвятив

йому есе у 1935 р. Головною темою творів Броха стає крах цінностейуавстрійськомусуспільстві,занепадособистості. Він активно користувався такими прийомами Д. Джойса та інших представників модернізму як внутрішній монолог. Свій головний роман «Смерть Вергілія» (1945) Брох створиввамериканськійеміграції,наякувінбувзмушений зважитись після короткострокового арешту під час аншлюсу Австрії. В цьому романі він, як і багато його сучасників, проводить паралелі між минулим та сьогоденням, між кризою культури в епоху Августа та в Європі 30-40-х років. При цьому автор використовує дуже вузькі часові рамки – останні 18 годин життя великого римськогопоета,передаючийогоспогади,переосмислення цінностейісвоєїроліумистецтві,іводночаспіднесеннянад тлінним, минущим. Перед смертю Вергілій говорить про самотність людини мистецтва. У цьому ідея роману вкрай близька до поглядів Т. Манна, зображеним у низці творів. Римський поет, жадібно поглинаючи потік зовнішніх вражень, починає сумніватися у сенсі мистецтва, відірваного від реальності, він уже не хоче завершувати свою «Енеїду», бо вона не може принести духовнукористь народу.Августувдаєтьсявмовитийогонеспалюватипоему заради народного блага (що його імператор розуміє як практичнукористь)лишевобміннанаданнясвободирабам Вергілія. У цьому романі, таким чином, існують дві площини – справжня, повсякденна, і містична, куди спрямовується дух поета.

Ще один досить відомий австрійський автор середини XX ст. – Гайміто фон Додерер (Heimito von Doderer,1896-1966).Восновномуйогоромани(«Демони»,

«Меровінги» та ін.) носять автобіографічний характер. Цікавий роман «Штрудльгофські сходи або Мельцер і глибіньроків»(«DieStrudlhofstiegeoderMelzerunddieTiefe derJahre»),якийпринісавторууспіх.Цейроман,якийтрохи

нагадує «Людину без властивостей» Музіля, незвичний тим, що це і не роман виховання (хоч в ньому в заголовок винесено ім’я героя та показано розвиток цього героя), і не історичний роман (важливіісторичніподії–Першасвітова війна та розпад Австро-Угорщини в ньому висуваються на задній план). Автор, зображуючи міщанське суспільство, зосереджений,головнимчином,напобутовихдрібницях,на повсякденних діалогах між героєм і героїнею [1].

ШвейцарськалітературадругоїполовиниХХ

століття

Однимізнайвідомішихшвейцарськихписьменників цього періоду є Фрідріх Дюрренматт (Friedrich Dürrenmatt, 1921-1990) – прозаїк, драматург, автор психологічного детективу.Писатидрами,утомучислідлярадіопостановок, він починає ще наприкінці 40-х років, але першим його значним твором став детективний роман «Суддя та його кат» («Der Richter und sein Henker», 1950-1951). Незважаючи на те, що цей твір побудовано за основними законами детективного жанру (читач вкінці дізнається, хто вбивця), все ж деякі принципові відмінності є. Головний герой – комісар – не викриває злочинця законним шляхом, а веде з ним складну гру, щоб упіймати у пастку короля злочинного світу, з яким він колись побився об заклад.

У1956р.Дюрренматтстворивтрагікомедію

«Гостина старої дами» («Der Besuch der alten Dame»), завдяки якій отримав світову популярність. Саме трагікомедію, що показує на перший погляд непоєднувані речі та відображає парадоксальність сучасного світу, Дюрренматт вважав головним драматичним жанром. Загалом він поділяв багато ідей «епічного» театру Брехта: насамперед необхідність принципу «відчуження».У цій, як і в інших драмах, він активно користується прийомами гротеску, а також вводить детективні елементи.

Наприкінці 40-х років розпочався творчий шлях у літературі ще одного швейцарця – Макса Фріша (Мах Frisch, 1911-1991) – архітектора, журналіста, драматурга та прозаїка.УчасДругоїсвітовоївійниіпіслянеївін створив кілька п’єс і прозових творів, у яких розмірковував про війнутавідповідальністьлюдейзате,щовідбувається.Але справжню популярність йому приніс написаний у 1957 р. роман«HomoФабер».Уцьомуромані,яківроманах

«Штіллер»(«Stiller»,1954),«НехайменезвутьҐантенбайн» («Mein Name sei Gantenbein», 1964), автор розмірковує про проблему вибору своєї долі, свого шляху. Герой «Homo Фабер» не хоче змиритися з своєю долею. Спочатку інженерФабервважаєсебецілкомуспішноюлюдиною,яка контролює своє життя. Але поступово він опиняється у вихрі фатальних, невідворотних подій, що показують марність його життя. Він починає сумніватися у своїх вчинках, що здавалися раніше цілком логічними. І лише незадовго до смерті він відчуває себе щасливим.

Загалом у літературі Швейцарії другої половини XX в. присутні ті ж тенденції розвитку, що й у літературному процесі інших західноєвропейських країн [1; див. також 2, 3, 6, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 26].

Використані джерела

1. Глазкова Т. Ю. Німецькомовна література : навч. посіб. М.:Флінта:Наука,2010.C.99-117,128-131.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. 299-313. URL: <https://chtyvo.org.ua/authors/Fiskova_Svitlana/Istoriia_nimetskoi_literatury_Periody_napriamky_rozvytku_idei_postati/> Дата перегляду: 18.07.2023.

Семінарськізаняття

1. Творчість Германа Гессе
2. Творчість Гайнріха Манна
3. Творчість Ліона Фойхтванґера
4. Творчість Альфреда Дьобліна
5. Творчість Ганса Фаллади
6. Творчість Еріха-Марії Ремарка
7. Творчість Бертольта Брехта
8. Творчість Германа Броха
9. Творчість Гаймітофон Додерера
10. Творчість Фрідріха Дюрренматта
11. Творчість Макса Фріша