ЛЕКЦІЯ 7

АМЕРИКАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

(друга половина XIX ст.)

«Позолочений вік». Протягом XIX ст. США стали однією із найрозвиненіших країн світу. Громадянська війна (1861—1865) між індустріальною Північчю і рабовласницьким Півднем символізувала якісно новий етап американської історії і культури. Перемога північан означала, що ця молода держава вирішила остаточно йти шляхом створення індустріальної цивілізації. Ще наприкінці XVIII ст. Томас Джефферсон сподівався, що американці не працюватимуть ані за верстатом, ані в конторі, «бо лише ті, які заробляють свій хліб на землі, обрані Богом». Та після 1865 р. в Америці вже не панувала аграрна демократія, про яку мріяв цей засновник США. Промислове виробництво швидко зростало, а більшість американців жила у великих містах, працювала на заводах і займалась бізнесом.

Але ці успіхи мали й свої негативні риси. То був час гострих соціальних суперечностей і фінансових спекуляцій. Ще однією хворобою американського суспільства того часу була політична корупція: численні зловживання владою, злочини високопоставлених урядовців і порушення законів стали звичним явищем. У багатьох американців складалося враження, що світом керують пройдисвіти, а президент — звичайнісінький злодій. Недарма Марк Твен охрестив цей період «позолоченим віком». Це справді була доба контрастів: занепаду моралі й прогресу економіки, відчаю і великих сподівань.

Культура цього періоду, який називають ще й «добою крайнощів», також вирізнялася різкими суперечностями. Тривав і далі вплив еміграції. За часів Громадянської війни потік емігрантів припинився, але після її завершення відновився з потроєною силою. Величезний «плавильний казан», де перемішувалися різноманітні культурні традиції з усіх куточків земної кулі, працював на повну потужність. Водночас відбувалося стрімке формування «середнього класу», без якого неможливо уявити собі існування розвиненої індустріальної цивілізації. Діти емігрантів, дрібних крамарів і ремісників завдяки демократизації системи освіти виходили «в люди» і дедалі більше впливали на американську культуру.

Незважаючи на успіхи в освіті й економіці, протягом другої половини XIX ст. все ще відчувалася традиційна залежність американської культури і мистецтва від Європи. Американські багатії продовжували посилати своїх синів навчатися до Європи. Американська архітектура здебільшого імітувала різноманітні стилі Старого Світу. Оригінальної американської драми не існувало. Містами США мандрували трупи англійських акторів, які грали європейські п’єси або переробки європейських романів. У такому самому стані перебувала й американська музика. Симфонічні оркестри, які почали з’являтися лише в середині століття, обмежували свій репертуар творами європейських композиторів.

Мало чим відрізнялася ситуація в галузі живопису. Після 1865 р. в США почала зароджуватися власна живописна традиція, насамперед у творах Томаса Ікінса, який реалістично зображав американське життя та закликав своїх учнів залишатися вдома, аби «глибше поринати в серце Америки», але то був швидше виняток, ніж правило. Найвидатніші й найоригінальніші художники американського походження, такі як Дж. Уїстлер і Д.С. Сарджент, вважали за краще жити в Лондоні або Парижі. Для цього добровільного вигнання були свої підстави: в країні, де матеріалізм цілком заволодів душами людей, висока культура мала невеликий вплив на більшість пересічних американців.

Реалістичні тенденції американської літератури: Марк Твен. У цей період на літературну арену виходить нова генерація письменників, яка утвердила в американській літературі реалізм. Вагомий внесок у цю справу зробив романіст, критик та редактор провідних журналів Вільям Дін Хоуелс (1837—1920), але найвідомішим представником цього стилю є Марк Твен (1835—1910).

Справжнє ім’я письменника — Семюел Ленггорн Клеменс. Він народився в невеличкому селі Флорида (штат Міссурі), а коли йому виповнилось 4 роки, його родина переїхала до містечка Ганнібал (штат Міссурі), що на великій американській річці Міссісіпі. Це місце й стало духовною батьківщиною письменника. Там минуло його сповнене пригод дитинство. Там-таки майбутній класик американської літератури якийсь час працював лоцманом на пароплаві. Спогади про ті роки послужили йому матеріалом для створення найвідоміших книжок про життя на Міссісіпі, за які він зажив всесвітньої слави і враження від яких так майстерно передав М. Зеров в одному зі своїх сонетів.

Безвусі бороди, штани картаті,

Глибока, бистра і мутна ріка,

І лоцманів фантазія легка

Про чудеса на кожнім «перекаті».

А байки, байки! Як у нашім штаті

Вела війну плантаторська рука,

Як позбулася міста чернь міська,

Як злочин в злій подвоївся розплаті.

Ласкавий гумор жанрових картин,

Цитат, пейзажів і лукавих мін —

Ліричний жаль над неминучим тлінням;

І свіжий дух весняної луки,

Що зноситься під зоряним склепінням

Над плесами і плюскотом ріки.

Але все це станеться пізніше. А тоді, 1861 р., розпочалася Громадянська війна і Міссісіпі було заблоковано. Ось чому Марк Твен пішов служити до конфедератів. Його перебування в армії було нетривалим, і невдовзі він опинився на Заході США з метою розбагатіти на срібних копальнях. Проте плани так і залишилися планами: грошей він не заробив, але придбав дещо цінніше — знання життя і людей. То був капітал майбутнього письменника. Марк Твен уважно прислухався до розповідей шукачів срібла на Заході й деякі з них згодом використав у своїх творах. Саме так сталося з оповіданням «Джім Смайлі та його стрибаюча жаба» (1865), яке зробило автора популярним.

Крім життєвого досвіду, ще однією школою Марка Твена-письменника, стала журналістика, бо подальший етап в його біографії — праця в газеті «Терріторіел Ентерпрайз». Тут він змінив справжнє ім’я на псевдонім і потроху здобував собі славу письменника-гумориста.

Марк Твен вступив у літературу як письменник фронтиру («фронтир» — це суто американське поняття; це зона контакту розвиненої цивілізації європейського типу і примітивної цивілізації місцевих народів-індіанців). Хоча життя в регіонах фронтиру вирізнялося меншим комфортом, небезпекою, іноді злигоднями, проте вимагало під людини якостей, яких бракувало мешканцям у більш облаштованих частинах США: любові до невідомого, бажання ризикувати, вміння існувати в гармонії з природою, а також винахідливості й сміливості. Певна річ, чимало серед представників фронтиру було й авантюристів, а то й просто злочинців. Однак явище фронтиру — один з найважливіших чинників американської культури взагалі, джерело американської енергії й сили, завдяки яким ця країна тепер посідає одне з перших місць у світі.

Дух фронтиру розкривали ще представники американського романтизму (насамперед Д.Ф. Купер), хоча не всі з них ставились до цього явища позитивно (наприклад, В. Ірвінг вважав людей фронтиру напівварварами та сатирично змальовував їхні звичаї). Чимало писали про нього й письменники так званого «місцевого колориту» (Брет Гарт та ін). Отже, в творах Марка Твена ця найважливіша тема американської літератури і культури загалом набула подальшого розвитку.

У його гумористичних оповіданнях першого періоду творчості люди фронтиру постають як утілення здорового глузду, справедливості, любові до свободи. Це своєрідний переспів широковідомої просвітницької ідеї «природного стану людини», за якою цивілізація заважає людині розкрити її найкращі якості. Такі якості збереглись лише в дітей або в народів, що не зазнали негативного впливу суспільства. І таким островом «незіпсованості» для Марка Твена залишався фронтир. З іншого боку, він для письменника був синонімом всього кращого, що було в американській демократії, запорукою успішного поступу його країни.

Специфіку підходу Марка Твена до цієї теми можна побачити в оповіданні «Джім Смайлі та його стрибаюча жаба». Цей твір нагадує типовий фольклорний жанр «небилиць», який набув великого поширення серед піонерів наприкінці XVIII — у XIX ст. В ньому розповідається про чудернацьку людину на ім’я Джім Смайлі, яка мала пристрасть битись об заклад з будь-якого приводу. Тут Джімові завжди щастило, що пояснювалося не тільки вдачею, а і його винахідливістю: він дресирував тварин, на яких потім ставив, і з їхньою допомогою вигравав. Найвищим його досягненням була дресирована жаба, яка робила сальто-мортале, на замовлення ловила мух та стрибала в довжину краще від інших земноводних. Завдяки власній майстерності та своїм помічникам цей великий вихователь тварин заробляв непогані гроші. Але, незважаючи на свій розум, Джім залишався довірливим, як дитина. Якось він запропонував битись об заклад чужинцеві, який відхилив пропозицію, кажучи, що в нього немає власної жаби. Джім Смайлі, необачно залишивши свою жабу під доглядом чужинця, рушив до болота, аби піймати жабу супротивнику, і за це поплатився: під час його відсутності чужинець начинив Джімову жабу шротом, та стала важкою і програла змагання.

У цьому гумористичному оповіданні розкривається багато рис, які приваблювали Марка Твена в людях фронтиру: їх життєдайна сила, енергія, винахідливість. Джім Смайлі, як і інші герої гумористичних оповідань письменника, — це фольклорні «простаки», наївні, мудрі, довірливі, багато в чому обмежені, але водночас яскраві, талановиті. Саме в них письменник бачить моральне здоров’я Америки, протиставляє їх формалізму і штучно ускладненим ідеалам цивілізації.

Безперечно, перші твори Марка Твена можуть бути свідченням його оптимізму та повної довіри до «американської мрії». Цей настрій панує і в його «Простаках за кордоном» (1869), циклі іронічних подорожніх нарисів, які з’явилися після кореспондентської подорожі з американськими паломниками святими місцями Європи і Святої землі. У нарисах висміюються європейські звичаї і традиції. І хоча співвітчизники письменника зображаються доволі вульгарними, вони порівняно з європейцями є типом вільних людей. Отож після повернення додому популярність Марка Твена зросла.

Спогади про життя на Заході «Загартовані» (1872) також вирізняються оптимістичною вірою в Америку, як і такі добре відомі твори письменника 70-х — початку 80-х рр., як «Пригоди Тома Сойєра» (1876), «Принц та злидар» (1882) і «Життя на Міссісіпі» (1883). У них ми бачимо перемогу здорового глузду, веселості духу.

«Пригодами Тома Сойера» відкривається великий епос Марка Твена про ріку Міссісіпі. У цій книзі перед читачем постає патріархальна вільна Америка з її щирими звичаями, демократизмом порядків. Звичайно, в багатьох випадках можна помітити й сатиричні нотки (доволі гостро висміюються недільна школа, методи навчання, обмеженість «пристойних сімей», лицемірство суду), але оптимізм значно переважає. Том і Гек символізують той «природний стан людини», в якому розкривається щастя буття. Це один з небагатьох творів навіть у світовій дитячій літературі, що випромінює тепло, радість, світло.

У романі «Принц та злидар» письменник ще раз розвиває ідеї, які нагадують просвітницьку філософію. Марк Твен тут використовує форму філософської притчі, в якій два хлопці — наступник престолу Едуард Тюдор і безрідний Том Кенті — міняються місцями, і з’ясовується, що і під гаптованими золотом шатами принца, і під лахміттями лондонського волоцюги б’ються добрі та благородні серця. Суспільство однаковою мірою нівечить людську індивідуальність і неповторність як бідних, так і багатих. За логікою Марка Твена, є критерій людяності, вищий від поділу за класовим принципом, — це щирість почуттів і здоровий глузд.

«Життя на Міссісіпі» завершує оптимістичний період у творчості письменника. І в названому творі є ще персонажі, які залишаються на рівні великої вільної людини, котра живе в злагоді з природою (це, наприклад, і містер Бігзбі, досвідчений лоцман, вчитель Марка Твена, і сам юнак-учень). Але добре відчувається на сторінках книги й присмак гіркоти. Це не тільки опис Міссісіпі 1882 р. в III частині твору, коли Марк Твен побачив, що незайманого світу його дитинства більше немає, а замість нього існує сучасна Америка, де головними цінностями є боротьба за успіх, гонитва за прибутком. Це втрата свіжості погляду. Є у розділі IX розповідь про те, як молодий Семюел Клеменс вчиться читати велику книгу ріки. Він помічає кожну прикмету, відгадує, де під водою може бути загроза пароплаву та як її уникнути, але він назавжди втрачає поезію природи. Як Адам у Раю, він з’їв плід з дерева пізнання і тепер повинен заплатити за це розчаруванням і болем.

Наступний період у творчості Марка Твена характеризується дедалі більшим посиленням песимістичних настроїв, критичним ставленням до Америки. Першою ознакою такої зміни був сатиричний роман, написаний ним 1873 р. у співавторстві з Ч.Д. Уорнером «Позолочений вік», в якому досить гостро критикується повоєнне суспільство. Цей роман був загалом невдалим, проте його влучна назва позначила цілу добу.

Тріщина в оптимістичному світогляді Марка Твена з часом збільшувалася, хоча в середині 1880-х рр. йому вдавалось утримувати рівновагу між колишньою життєрадісністю та песимізмом. Саме в той час з’явився на світ найвидатніший твір письменника — «Пригоди Гекльберрі Фінна» (1884). Цей роман вважається одним із найкращих в американській літературі. В ньому відбилися усі досягнення мистецтва Марка Твена: досконале володіння діалектною мовою, уміння поєднувати погляди дорослого і дитини, гумор і пафос, невинність і досвід. У центрі книги — головна водна магістраль Америки Міссісіпі, яка втілює міф про американську свободу. Життя річкових міст, де панують убога духовна атмосфера і вузький утилітаризм, різко контрастує з цим вільним світом. Гек і негр-утікач Джім пливуть на плоту і стикаються з ворогуючими кланами, вбивцями, «аристократами-самозванцями» та ін. З усіх бід вони успішно виходять переможцями за допомогою здорового глузду і рішучості. В «Гекльберрі Фінні», завдяки такому простому композиційному прийому, як показ різних аспектів життя під час розповіді про водну подорож країною, художній світ Марка Твена набуває небаченої доти епічної широти. У цьому творі з’являється і моральний вимір, який виражається в гострій сатирі на жорстокість та обмеженість мешканців узбережжя, а також у зверненні до теми рабства. Отже, загалом традиційна для Марка Твена антитеза природного і цивілізованого в романі перетворюється на конфлікт між людяністю і сучасним американським життям.

Внутрішньо суперечливе ставлення Марка Твена до цінностей тогочасної північноамериканської цивілізації дуже помітне і в його сатиричній фантазії «Янкі з Коннектікута при дворі короля Артура» (1889). У цьому романі розповідається про американця Хенка Моргана, який працює на збройовому заводі Кольта в Хартфорді (штат Коннектікут). Під час бійки він втрачає свідомість і опритомнює в VI ст. біля Камелота, замку легендарного короля Артура. Обізнаний з історією і технологією XIX ст., янкі переконує короля Артура і рицарів Круглого Стола, що він чародій. Потім Хенк оголошує, що має на меті прищепити в Камелоті такі суто американські досягнення «великої і доброчинної цивілізації XIX ст.», як демократія, ноу-хау і реклама. Письменник далеко відхилився від первісного задуму — поставити своєрідний комічний експеримент із часовими контрастами. Його твір має апокаліптичне звучання: просвітницька діяльність, пропаганда ідеології прогресу XIX ст. і використання найсучасніших винаходів призводять до Громадянської війни в артурівській Англії, і в останній битві гинуть обидві сторони.

У 1890-х і 1900-х роках песимізм став домінуючим чинником світогляду Марка Твена. Розчарування письменника в Америці, в світі, людині було надзвичайно гострим. Його тодішні висловлювання свідчать про те, що він став мізантропом. «Я втратив уміння пишатися людиною і більше не можу писати про неї ані весело, ані доброзичливо», — зізнавався він у листі до В.Д. Хоуелса. Закономірно, що його твори того періоду — здебільшого жорстокі антиамериканські сатири: «Бевзень Вільсон» (1894), «Людина, яка спокусила Гедліберг» (1900), «Людина, яка сидить у темряві» (1901), «Таємний мандрівник» (1916) та ін. У цих творах вже не залишилось нічого від захоплення американською цивілізацією, властивого першим десятиліттям творчості письменника. Тепер Америка видавалася Марку Твенові грабіжницькою, нелюдяною країною, де не було місця для щирості й порядності.

Іноді таке гірке розчарування в житті та пов’язаний з ним критицизм Марка Твена пояснюють обставинами його особистого життя. І справді, важкі випробування випали на долю письменника протягом останніх десятиліть його земного шляху: померли улюблена дочка і дружина; він зазнав банкрутства і боровся з боргами. Однак тлумачити тільки цими чинниками його песимізм було б неправильно. Здається, що й сама американська дійсність винна в тому, бо не давала підстав сподіватися на краще. Та хоч як би там було, Марк Твен — найвидатніший американський письменник XIX ст. На його творах, особливо таких, як «Пригоди Гекльберрі Фінна», позначився своєрідний американський світогляд. Творчість Марка Твена — один із найважливіших етапів самоусвідомлення американської нації.

Натуралізм та імпресіонізм. У 1890-і рр., коли ще більше зростають суперечності індустріальної цивілізації та напруга в суспільному житті США, настає час американського натуралізму, який певною мірою продовжує справу реалізму. В Америці, де дуже модними були еволюційні теорії, де соціалдарвінізм і новітня технологія сприймались як речі майже релігійні, натуралізм набув швидкого поширення. Його принципи — ототожнення романіста з соціологом, науковцем або журналістом, захоплення теоріями оточення і спадковості, культ об’єктивізму — знайшли прихильників серед таких американських письменників, як Стівен Крейн, Френк Норріс, Джек Лондон, Хенрі Едемс, Теодор Драйзер та ін. Сміливо і рішуче вони вивчали ті аспекти суспільного й особистого життя, які вважалися забороненими і за які боялись зачепитись навіть реалісти: болючі проблеми пригноблених, існування людини у великих містах, відвертий показ людських пристрастей і сексуальної сфери, зображення чоловіків і жінок, які залишаються заручниками сліпих сил природи. Названі письменники прагнули зображати в своїх творах «жорстокі факти» американського життя. їхню увагу привертали насамперед продукти найсучаснішої цивілізації: гетто, хмарочоси, корпорації і універсальні магазини.

Цілком закономірно, що натуралістичні твори викликали шок, проявами якого були звинувачення в аморальності та судові процеси — критикам і читачам був не до вподоби цей жорсткий світогляд. Але саме внаслідок роздратування громадської думки, галасу і полеміки відбувалося руйнування численних табу. До того ж, натуралізм тісно поєднувався з імпресіонізмом. Це свідчило про те, що натуралізм, розвиваючись, загострюючи принципи реалістичного мистецтва, готував ґрунт для появи модернізму.

Завдання і запитання

* 1. Пригадайте міф про золотий вік. Чому Марк Твен назвав свій час не «золотим», а «позолоченим віком»? Обґрунтуйте відповідь, спираючись на відомості про специфіку американського життя того часу.
* 2. Розкажіть про зміни у світогляді Марка Твена. Чим вони зумовлені? Поясніть значення творчості цього письменника для американської культури і літератури.
* 3. Схарактеризуйте роль натуралізму в американській літературі кінця XIX — початку XX ст.