

МИНОБРНАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра всеобщей истории

Американский романтик Э. А. По

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 2 курса 262 группы
направления 46.04.01 «История»
Института истории и международных отношений
Леоновой Ольги Андреевны

Научный руководитель
профессор, д.и.н.

Н.С. Креленко

Зав.кафедрой
профессор, д.и.н.

Л.Н. Чернова

Введение. «Кто читает американские книги?» спрашивал в 1820 г. обозреватель Сидней Смит со страниц «Эдинбургского обозрения». Такая постановка вопроса ставила под сомнение сам факт существования «американских книг». Этот вопрос, в сторону молодой республики, был очень оскорбительный, учитывая, что она уже имела своих деятелей литературы, но Европа первой половины XIX в. «знает США по Ниагарскому водопаду». В XVIII в. появились просветители, а в начале XIX в. прославленным писателем Соединенных Штатов стал Вашингтон Ирвинг и первым романом о себе заявил Фенимор Купер. Между тем, спустя десять-двадцать лет европейский читатель познакомился с книгами нескольких самобытных и запоминающихся американских авторов. В период становления американской литературной традиции появляется один из самых известных и значимых литераторов того времени – Эдгар Аллан По. Писатель, поэт, эссеист, литературный критик и редактор, представитель американского романтизма.

Актуальность данной темы определяется тем, что изучение судьбы и творчества Э. А. По, проводимое на фоне современной ему жизни США, позволяет лучше понять место и роль личности, занятой творческой деятельностью в период распространения и доминирования романтизма.

Тематика данной работы издавна и постоянно привлекает внимание исследователей, специалистов по истории и литературе, как зарубежных, так и отечественных. В данной области существует множество научных работ, как на английском, так и русском языках, которые берут свое начало с середины XIX века. Для осмысления судьбы и творчества Эдгара Аллана По совершенно необходимо было познакомиться с литературой общего характера, посвященной истории страны, историей ее культурного развития, и, конечно же, посвященной деятельности журналиста и писателя Эдгара По.

В ходе исследования была привлечена следующая литература: четырехтомная «История США»¹. В данном случае интерес представляет собой первый том, описывающий события, хронологически относящиеся к тому периоду, который рассматривается в данной работе. Эти сведения касаются

¹ История США: в 4 т. Т. 1. 1607-1877 / Под ред. Г. Н. Севостьянова. М., Наука, 1983.

экономического и политического развития молодой республики в первой половине XIX века, без чего невозможно оценить некоторые отличия культурной жизни американского общества от стран Старого света.

Учебное пособие Гиленсона Б. А. «История Американской литературы»². В данном пособии излагается история американской литературы от XVII в. до современности. Помимо характеристики периодов, направлений и течений, в книге так же присутствуют главы о творчестве крупных писателей того времени, и среди них есть глава посвященная Эдгару А. По и его творчеству. Эта глава поможет рассмотреть биографию автора.

Американский историк Д. Лоуэнталь в своей книге «Прошлое – чужая страна»³, поднимает вопрос о качестве сохранения прошлого, истинности истории и современных понятиях наследия, преимущественно английского и американского. Данный материал поможет рассмотреть отношение американцев к наследию прошлому вообще, собственному прошлому в частности. Последнее интересно для осмысления особенностей американского романтизма.

При рассмотрении проблемы духовной жизни общества, его культурного развития в первой половине XIX века пригодилась работа Н.С. Креленко «История культуры: от Возрождения до модерна»⁴. Одна из глав этой работы под названием «Между отчаянием и надеждой: романтизм в европейской культуре», посвящена характеристике романтического движения в странах Запада, что позволяет использовать оценки и характеристики при сравнении разных национальных вариантов романтизма.

Среди сочинений, посвященных характеристике жизни и творчества Э.А. По, использованных при написании данной работы, следует отметить биографический очерк Валерия Брюсова⁵, написанный на основе биографи-

² Гиленсон Б. А. История литературы США: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2003.

³ Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. СПб.: Владимир Даль, Русский Остров, 2004.

⁴ Креленко Н. С. История культуры: от Возрождения до модерна. Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014.

⁵ Брюсов В. Я. Биографический очерк // Эдгар Аллан По; [коммент. М. Беккер]. – М.: Эксмо, 2012.

ческой книги Джона Ингрема «Эдгар Аллан По: его жизнь, письма и взгляд»(1886г.).

Знаменитый американский поэт и романист Герви Аллен⁶ подробно описывает биографию не только самого Э. А. По, но и биографию его родителей, а так же его опекунов семейства Алланов. Данное исследование представило много полезного материала для написания главы посвященной биографии Э. А. По.

Книга Ю. В. Ковалева «Эдгар Аллан По. Новеллист и поэт: Монография»⁷ посвящена жизни и творчеству выдающегося поэта-романтика, чье поэтическое и прозаическое наследие рассматривается в контексте социально-исторической и духовной жизни США первой половины XIX в. Работа Ковалева отличается, от вышеприведенных научных работ посвященных Э. А. По, взглядом на жизнь американского писателя, и из нее будут рассмотрены выдержки, которые показывают разницу в биографии писателя с предыдущими работами.

М. Н. Боброва, в исследовании «Романтизм в Американской литературе XIX века»⁸, анализирует произведения американских романтиков, в том числе и Эдгара По. В своей работе «Загадки Эдгара По: исследования и комментарии»⁹, Осипова Э. Ф. подробно рассматривает произведения данного автора, и анализирует их со всех сторон человеческого восприятия.

Некоторые научные статьи, посвященные истории США первой пол. XIXв., статьи о деятельности президентов в данный период правления, а так же материалы о творчестве Э. А. По были взяты из интернета. Ссылки на них приведены в списке источников и литературы.

Цель работы заключается в том, чтобы попытаться понять место и роль творческой личности в лице американского писателя Эдгара Аллана По в

⁶ Аллен Г. Эдгар По. М.: Молодая гвардия, 1984.

⁷ Ковалев Ю. В. Эдгар Аллан По. Новеллист и поэт: Монография. Л.: Художественная литература, 1984.

⁸ Боброва М. Н. Романтизм в американской литературе XIX века. М.: Высшая школа, 1972.

⁹ Осипова Э. Ф. Загадки Эдгара По: исследования и комментарии. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2004.

культурной жизни американского общества периода распространения и доминирования романтизма.

Исходя из поставленной цели, предстоит решить следующие задачи:

1. рассмотреть некоторые тенденции развития США первой половины XIX века, в частности, влияние территориальной экспансии на формирование национального самосознания американского общества
2. выявить особенности становления и развития американского романтизма в американском романтизме;
3. изучить особенности жизненного и творческого пути американского романтика Э.А. По;
4. проанализировать соотношение творческих подходов Э. А. По и традиций европейского романтизма;
5. охарактеризовать проявления реминисценций творчества Э.А. По в современной массовой культуре.

Основными источниками являются рассказы Эдгара Аллана По взятые из трех сборников рассказов: однотомник классика мировой литературы, По Э. А. «Золотой жук: рассказы, повесть, стихотворения»¹⁰, По Э. «Рассказы»¹¹, Эдгар Аллан По «Полное собрание сочинений в одном томе»¹². Выбранные рассказы будут проанализированы в связи с поставленными вопросами, и разделены на тематические группы: социальная проблематика, вторая группа - образ Смерти и смерть прекрасной девушки. Для рассмотрения творчества Э. А. По в современной массовой культуре были взяты: музыкальный альбом британской арт-рок группы The Alan Parsons project (Проект Алана Парсона) «Tales of Mystery and Imagination» («Таинственные рассказы») 1976г., художественный фильм «Ворон» 2012г. Аллана По, комикс Дуайта Л. Макферсона «Сюрреальные приключения Эдгара Пу», 2007г., а также компьютерные игры «Midnight Mysteries. The Edgar Allan Poe Conspirasy» (Тайны

¹⁰ По Э. А. Золотой жук: рассказы, повесть, стихотворения. М.: Эксмо, 2012.

¹¹ По Э. Рассказы. / Вступ. статья Г. Злобина. М.: Художественная литература, 1980.

¹² Эдгар Аллан По. Полное собрание сочинений в одном томе. М.: Альфа-книга, 2009.

прошлого. Эдгар Аллан По), 2010г. и серия игр «Dark Tales: Edgar Allan Poe's (Темные истории. Эдгар Аллан По), 2010-2017гг.

В работе используется междисциплинарный подход, посредством рассмотрения художественной литературы как исторического источника.

Научная новизна работы заключается в выявлении влияния европейской романтической традиции на тематику и идейное наполнение прозаических произведений Э.А. По, а также в изучении того, как творчество этого американского автора проявляется в современной массовой культуре.

Магистерская диссертация состоит из четырех глав: первая глава - основные тенденции развития США первой половины XIX в. и духовная жизнь американского общества, вторая - судьба Эдгара Аллана По, третья - мир сквозь призму творчества Эдгара Аллана По и четвертая - Реминисценция творчества Эдгара А. По в современной массовой культуре.

Основное содержание работы. Развитие американского государства в середине XIX века было жестоким и беспощадным по отношению к коренному населению – индейцам. Расширение земельных территорий было основным и стремительным развитием США, которые еще в 1783 г. в ходе войны за независимость (1775 – 1783 гг.) получили ту самую независимость от Великобритании. Несмотря на индивидуальный путь развития, литературная жизнь американского общества была подвергнута влиянию английской литературы. Художественно-идейное направление романтизма в Соединенных Штатах сформировалось позже европейского. Но, не смотря на все эти факты, американский романтизм сформировал свои принципы эстетической основы. Национальное своеобразие американского романтизма определяется такими факторами как:

Историческими — война за независимость 1775-1783 гг., как отклик на неё. Война за независимость, образование США, окончательное формирование американской нации.

Социальными — в отличие от многих европейцев американцам было чуждо разочарование в связи с крушением просветительских идеалов и веры в наступление «царства разума», которое обернулось торжеством капитализ-

ма и переходу власти к разбогатевшим необразованным людям из низших сословий, т.н. нуворишам.

Культурными — многоэтнический состав обусловил важные самобытные черты литературы: одной из составляющей была культура индейцев и их фольклор. Еще одним существенным влиянием была культура чернокожих, не смотря на то, что они долгое время находились на периферии.

В целом на раннем этапе Американских романтиков отличали исторический оптимизм, вера в обнадеживающие перспективы молодого государства.¹³ Так же американскому художественному менталитету в основном были чужды отвлеченная философичность, метафизичность, его отличало тяготение к конкретности деталей и подробностей.

Яркими примерами такой формы романтизма было творчество Вашингтона Ирвинга (1783-1859гг.) и Фенимора Купера (1789-1851гг.), как родоначальников американского романтизма. Если у Ирвинга в произведениях был яркий интерес к интерес к «чужой», экзотической культуре, что является еще одной характерной чертой для романтизма. То у Купера проявляется интерес к «чужой» культуре американского континента, его знаменитый цикл рассказов о Кожаном Чулке. Его произведения являются наиболее выразительным образцом идей американского романтизма. В то время, как его соотечественник Эдгар По придерживался идей европейского романтизма. Его произведениям свойственен интерес к внутреннему миру человека, к миру фантазий, мистике, фольклору и мифологии. Основа любого подобного произведения — разрыв между реальностью и идеализированным миром, имеющий весьма острые грани.

Жизненный путь американского романтика был тяжел и мрачен. Не смотря на безбедное детство в приемной семье Алланов, Э. По не сошелся в дружественных отношениях с Джоном Алланом, своим опекуном, как и с большинством людей в американском обществе, писатель вел скитальческий и почти бедный образ жизни. Но эти трудности и взаимное не понимание между обществом и писателем не повлияли на качество его работ. Образ

¹³ Гиленсон Б. А. История литературы США. С. 7.

жизни писателя отчасти отразился в его работах, так же как и умонастроение американского общества.

Свое отношение к американскому обществу Э. По отражает в сатирических и аллегорических рассказах: «Человек, которого изрубили в куски» (1839г.), «Надувательство как точная наука» (1840г.) и «Делец» (1843г.). В этих рассказах автор высмеивает события и нравы Штатов 1830-40-х г. Еще одним произведением с социальной темой является рассказ «Падение дома Ашеров» (1839г.). В данном рассказе автор поэтизировал процесс увядания утонченной культуры древних родов. Это своеобразное «падение» можно связать с любым происходящим в истории событием: падение родовых культур; одних ценностей, устоев или традиций на смену, которым приходят другие; падение культуры в целом и т.д. Но, не смотря на такое сравнение, основной темой рассказа является распад личности непосредственно связанный с обществом.

Не смотря на давление общества и общественного мнения, Эдгар По оставался писателем самобытным, не подвластным мнению толпы и не идущим на поводу желаний большинства ради личной выгоды, однако при этом он не мог полностью игнорировать события, происходившие в то время вокруг него в масштабах страны, выражая свое отношение к ним через иносказательную призму своих метафоричных рассказов.

Излюбленной темой в рассказах Э. По можно назвать тему Смерти и смерть прекрасной девушки. Данная тематика ярко прослеживается в рассказах «Морелла» (1835г.), «Лигейя» (1839г.) и «Овальный портрет» (1842г.). Постановка такой проблемы возникает не случайно, она связана как с биографией писателя, так и с эстетическими взглядами. В своем труде «Философия творчества» Эдгар По пишет: «Считая моей сферой прекрасное, следующий вопрос, которым я задался, относился к интонации, наилучшим образом его выражающей, и весь мой опыт показал мне, что интонация эта — печальная. Прекрасное любого рода в высшем своем выражении неизменно трогает чувствительную душу до слез. Следовательно, меланхолическая интонация — наиболее законная из всех поэтических интонаций». «Я спросил

себя: «Изо всех печальных предметов какой, в понятиях всего человечества, самый печальный?» «Смерть», — был очевидный ответ. «И когда, — спросил я, — этот наиболее печальный изо всех предметов наиболее поэтичен?» «Когда он наиболее тесно связан с прекрасным; следовательно, смерть прекрасной женщины, вне всякого сомнения, является наиболее поэтическим предметом на свете; в равной мере не подлежит сомнению, что лучше всего для этого предмета подходят уста ее убитого горем возлюбленного»¹⁴. В своем истинном облики, Смерть предстает в рассказе «Маска красной Смерти» (1842г.). Этот рассказ в основном затрагивает аллегория неизбежности смерти.

Прослеживая идейную и сюжетную линию в данных произведениях, видно, как прибегая к основным идеям романтизма, писатель передает свои личные переживания. Рассказчик очень отдаленно, но все же в большинстве своем, напоминает своим поведением и образом жизни автора «мистических и жутких» новелл.

Творчество американского писателя оказало значительное влияние на современную массовую культуру. Основными видами массового искусства, на которое повлияло творчество Э. По, являются в первую очередь кинематограф и компьютерные игры. Есть среди них музыкальное творчество и комиксы. Данные виды искусства чаще всего знакомят обывателя с пересказом творчества американского писателя в той или иной степени. В большинстве своем содержание рассказов довольно точно передается деятелями культуры масс-медиа.

Заключение. Вопрос о понимании художественной литературы как исторического источника поднимался в зарубежной историографии еще в 1970-х гг. Сегодня все больше историков признают, что произведения художественной литературы – важный источник для понимания духа времени, знания обстоятельств, сопутствовавших тем или иным историческим событиям.

Ценность художественной литературы (под которой понимается литература с вымышленным героем, вымышленными обстоятельствами, которые

¹⁴ По Э.А. Стихотворения. Новеллы. Повесть о приключениях Артура Гордона Пима. Эссе. С.711 - 713.

воспринимаются читателем в качестве таковых) как источника заключается в способности отражать ментальность своего времени, способствовать реконструкции определенных исторических типов поведения, мышления, восприятия, т.е. воспроизводить субъективные аспекты социальной реальности.

Л. Н. Гумилев высказал мнение, что «каждое великое и даже малое произведение литературы может быть историческим источником, но не в смысле буквального восприятия его фабулы, а само по себе, как факт, знаменующий идеи и мотивы эпохи».¹⁵

История государства начинается с 1776 г. – год принятия декларации. Теоретической базой Декларации стали идеи Просвещения, ориентированные на защиту личностных ценностей. Сложившаяся ситуация конфликта с обществом-метрополией (Великобританией) ориентировало новое общество на декларативный отказ от прошлого, от истории. Именно эта идея – каждое поколение живет само по себе – и доминировала в период складывания североамериканской культуры. Подводя общий итог, можно сделать вывод о том, что отличие американского романтизма от европейского обусловлено историческими особенностями этой страны.

Вместе с тем в период проникновения идей и настроений романтизма, распространившихся в западном обществе в первые десятилетия XIX века, в американской культуре начали проявляться романтические тенденции интереса к прошлому и интереса к чужим культурным традициям. В американском варианте на первых порах это был интерес к «чужому» прошлому (прежде всего, к тому, при каких обстоятельствах был открыт Новый свет) и «чужой», экзотической, первобытной культуре исконных обитателей Нового света – индейцев.

Американский романтизм не просто воспроизводил историю, а передавал колорит эпохи и характеров. В своем творчестве авторы отразили характерные особенности американского общества на раннем этапе развития. На

¹⁵ Произведения художественной литературы и фольклора как источник по истории России нового и новейшего времени // Студми. Учебные материалы для студентов URL: https://studme.org/43725/istoriya/proizvedeniya_hudozhestvennoy_literatury_folklora_kak_istoc_hnik_istorii_rossii_novogo_noveyshego_vremen (дата обращения: 03.02.19).

начальном этапе своего творчества они были вдохновлены идеями американской революции и борьбы за независимость. Большое положительное значение имели созданные ими образы сильных, мужественных людей, противопоставленные корыстолюбивым, буржуазным дельцам. Поэтизация человека, живущего на лоне природы, и его борьбы с ней составляют одну из характерных особенностей раннего американского романтизма.

Большое влияние на развитие литературы оказал и Эдгар Аллан По. Он создал формы современного детектива и жанра психологической прозы. Некоторые работы Эдгара По способствовали формированию и развитию научной фантастики, а такие черты его творчества, как иррациональность, мистицизм, обречённость, аномальность изображаемых состояний, предвосхитили литературу декадентства. Ядро прозаического наследия По — «страшные» рассказы, которые способствовали развитию жанра ужасов (Говард Лавкрафт, Томас Харрис, Стивен Кинг). Именно в «страшных» рассказах наиболее ярко проявились главные особенности художественной манеры писателя.¹⁶ Не смотря на американское происхождение и четко сформированные идеи американского романтизма, писатель старался придерживаться элементов, присущих европейскому романтизму.

Тематика сюжетов в рассказах Э. По разнообразная, но все же часто повторяющейся была тема смерти и смерть прекрасной девушки. В этих рассказах писатель ярко показывал безысходность человеческого духа перед неминуемой гибелью. Что нет стен, за которыми можно было бы скрыться от ужасного рока. И что самое печальное — нет спасения и молодым, прекрасным умом и телом людям, а особенно жестока смерть по отношению к прекрасной девушке. Возможно, все эти женские образы так или иначе базируются на образе жены писателя и ее ранней кончине — Вирджинии По. Тема смерти в произведениях писателя за частую присутствует и не в открытую.

На основе рассмотрения биографии писателя и анализе его творчества видно, как бы не была трагична жизнь американского писателя, интересовал-

¹⁶ Зарубежная литература ИЗЛ / ИЗЛ 19-20 века (Королёва). 13. Новеллистика По // Studfiles, Файловый архив студентов. URL: <https://studfiles.net/preview/6359595/page:12/> (дата обращения: 23.11.2017г.).

ся он не только образами смерти, но и социальными проблемами. В сатирических рассказах, написанных в 30-е г. XIX в. американская действительность представлена в гротескном, шаржированном виде. Этими произведениями Э. По предвосхищает получивший широкое распространение в литературе XX в. художественный прием «отстранения», когда изображение дается в неожиданном, непривычном ракурсе, и это позволяет раскрыть нелепость и противоестественность того, что в суеде быта кажется обычным и чуть ли не нормальным. Его рассказ «Человек, которого изрубили в куски» ярко демонстрирует отношение автора к абсурдной жизни американского общества. Как люди высшего общества, восхищаясь военными талантами бревет-генерала, усердно не замечали того, что, в сущности, в их кругу находится, хоть и в переносном смысле, «живой труп». Этот человек исчерпал себя не только как военный, но и как личность, которая не может похвастать ни чем, кроме кровавых делишек и прекрасных протезов.

Не смотря на давление общества и общественного мнения, Эдгар По оставался писателем самобытным, не подвластным мнению толпы и не идущим на поводу желаний большинства ради личной выгоды, однако при этом он не мог полностью игнорировать события, происходившие в то время вокруг него в масштабах страны, выражая свое отношение к ним через иносказательную призму своих метафоричных рассказов. И «Человек, которого изрубили в куски» является ярчайшим из примеров подобной иронии над обществом.

Описывая те или иные события и персонажей, Эдгар По часто прибегает к элементам, относящимся к европейскому романтизму. Главным образом это мистицизм, интерес к внутреннему миру человека и рационализм. Ведь каждый герой, не смотря на ситуацию, в которой он находится, так или иначе переживает определенные душевные терзания. Они находятся во власти рока, предопределившего их гибель, они безвольны, в них нет силы для протеста против жизни, которую они воспринимают как зло. Каждый из них является жертвой какой-нибудь навязчивой идеи. В одиночестве и отрешенности героев от окружающего мира можно снова проследить фрагменты из биогра-

фии Э. По, хотя автор никогда не заявлял, что тот или иной герой рассказа является отражением самого писателя.

Творчество Эдгара По развертывалось в переломную эпоху. Оно ярко отражает противоречия того времени во всей их обостренности и сложности, он острее других чувствует близость надвигающейся катастрофы. От противоречий действительности Эдгар По уходит в мир фантазий; стараясь не замечать борьбы, развертывающейся в его стране. В его новеллах присутствуют безумие, ужас, страх, то есть вещи, которые разрушают психику человека, а значит, разрушают и мир вокруг него.

Эдгар Аллан По – человек редкостного таланта и трагической судьбы. Жизнь его была полна тайн так же, как и его произведения. Не смотря на сложную судьбу, на мой взгляд Эдгар По был уникальной личностью, человеком своей эпохи, он как ни кто другой чувствовал трагизм человеческой жизни, понимал смысл одиночества, но, не смотря на всю его мрачность, проявлялась в его работах и светлая сторона, проявляющаяся в прекрасных образах женских персонажей.

Все это и определяет особое место Эдгара По – поэта и математика, мечтателя и логика, фантазера и рационалиста, искателя высшей красоты и остроумного насмешника над уродствами жизни – в истории мировой классики. Его творчество оказало огромное влияние не только на всю последующую мировую литературу, но и на культуру современного общества. Творчество американского романтика нашло отражение практически в каждой сфере современной массовой культуры – на его рассказах базируются фильмы, ставятся пьесы и разрабатываются компьютерные игры, рисуются графические новеллы и комиксы, а так же множество современных писателей вдохновляется его атмосферными работами и особым стилем повествования. По его рассказам создаются не только новые романы и компьютерные игры, но и музыкальные композиции, а также фан-арт. Это значит, что мистическое наследие Эдгара Аллана По будет цениться всегда и иметь место в культуре в любое время.