История австрийской литературы и её влияния на русскоязычную.

Введение

Литература является одной из основных ветвей культуры и искусства в нашем мире. В данном контексте мы будем рассматривать литературу дуалистической Австрии.

Австрийская литература является одной из основополагающих литератур всего мира. И в частности вся литература Австрии занимает особое место в сонме мировой литературы. Это обусловлено тем, что язык и общность связывает её прежде всего с Германией. Но в тоже время она достаточна отлична от немецкой литературы и даже чуть более близка к русскоязычной и другим литературам европейских государств. Литературе Австрии свойственен какой-то свой «реалистичный покой», который таят в себе произведения австрийских писателей. Какой-то тайный смысл жизни таится в литературе Австрии… Как писал А. Михайлов: «почти неслыханный оптимизм таится в каждой строчке австрийских авторов и их произведений».

Что касается непосредственно самого характера данной литературы, то тут необходимо для начала определить место литературы Австрии среди других литератур мира. До XX века её неповторимое своеобразие очень редко подмечалось в мире (часто она воспринималась как часть немецкой литературы, одно из её ответвлений). Даже в самой Австрии тотальное изучение родной словесности началось только с конца XX века, до этого всего лишь несколько трудов по литературе и культуре в целом имели большой размах, да и то не всегда описывали достаточно для истории.

Одними из главных отличий, по мнению критиков для австрийских писателей было: скромность, искренность чувств и здравый смысл. Вот три главных «кита», которые облачали австрийскую литературу в только свойственное ей своеобразие тонкости литературного смысла. Эти три черты укоренены в австрийской действительности. Дуалистичность австрийской литературы связана прежде всего с её зависимостью от Германии. А впоследствии, после превращения её в двойную монархию Австро-Венгрии уже зависимость от своих же правящих династий. Тем не менее даже несмотря на некую двойственность культур из австрийских земель вышли такие знаменитые люди искусства как:

Композиторы – Моцарт, Гайдн, Шуберт;

Художники – Климт, Кокошка, Вагнер;

Писатели – Гофмансталь, Рильке, Транкль, Музиль, Кафка, Цвейг, Целан и др.

Культура Австро-Венгерской империи была достаточно многонациональной.

А австрийским в этой стране стало то, что непосредственно впитывалось в себя сквозь «диалоги культур» и постепенно вырастая в свою неповторимую культуру. Особенностью данной культуры была не закрытость и оторванность от других культур, а наоборот её восприимчивость к другим культурам и заимствование у каждой культуры частички чего-то особенного.

Свойственная для австрийкой культуры открытость и восприимчивость проявлялась почти во всех видах искусств: литературе, живописи, архитектуре, музыке. Заметны были влияния итальянских, испанских, английских культур; даже культур славянских народов находят отклик в австрийском «кувшине разнообразия». Вклад в развитие австрийской культуры внесли и евреи, приходившие с окраин страны: Ф. Кафка, Й. Рот и многие другие.

Признаки австрийской культуры сохраняются, изменяются проходя сквозь разрушительные события всего XIX века (реформация, контрреволюции, турецкое могущество, наполеоновские войны), и, несмотря на это претерпевают качественно новые формы. Человек включается в осмысленный мировой порядок, который отвечает духу австрийской культуры, как надежды на то, что всё это угодно богу. В других немецкоязычных культурах так не выразилось народное самосознание, как в австрийской.

«Эта весёлая ясность, народный дар, эта просветляющая стихия неунывающей общительности – видимо, она и отличает фольклорное в поэзии от литературного» - так писал в 1916 году Гофмансталь сравнивая австрийскую и немецкую литературы. Такое принятие, которое включало единичное в состав целого писатель считал отличительной чертой австрийского искусства и культуры в целом.

Австрийская литература на рубеже XIX-XX веков не являлась единым целым. Она вмещала в себя целый ряд различных национальных общностей (такие как румынская, чешская, польская, словацкая и т.д.). С одной стороны в силу зависимости от Германии австрийская литература имела некую общую сторону с литературой Германии, но помимо прочего были и свои особенности, которые обусловлены своеобразием исторического развития, различным языковым принадлежностям и многим другим факторам, которые неизменно повлияли на становление австрийской литературы, как своеобразной культурной целостности.

Заметное развитие австрийская литература получает в XIX веке в период распада Австро-Венгерской монархии. К концу же XIX века уже чётко дифференцируется собственная независимая литература, создаваемая на немецком языке и вошедшая в свою новую колею подъёма отдельно от Германской литературы. Писатели Австрии стали свидетелями распада империи. Тем самым для Австрии характерно наличие как минимум двух видов писателей – тех, кто стал европейской ориентации, поднявшихся над национальной «ограниченностью» и пытающимися стать людьми человечества, развеяв мифы о монархии и империи. И на тех, кто так и остался писателями регионального масштаба.

Основная часть

Ярким фоном того периода времени стала «пражская литературная школа» (пражская немецкая литература). Она просуществовала с начала века до 1950х годов(приблизительно). Данное направление литературы выдвинуло в свет некоторых писателей, которые получили всемирную известность (Ф. Кафка, Г. Майринк, Р.М. Рильке и др.). Писателей из Праги объединяло воедино непринятие германского шовинизма, австрийской правительственной системы, симпатия к национально-освободительным движениям, связь с традициями и обычаями славянских культур (впоследствии «пражская школа» окажет непосредственное влияние и на развитие русскоязычной литературы). В данном литературном течении появилось новое направление, которое как раз выходило из пражской немецкоязычной литературы – экспрессионизм. Экспрессионисты вновь пытались найти «ядро личности», которое было утеряно в потоке мироощущений венской школы (по их мнению). Подходя к этому с художественной точки зрения их не устраивало пристальное внимание к оттенкам и тонкостям душевной жизни субъекта, где субъект постепенно растворялся и исчезал из виду. Внимание экспрессионистов теперь привлекал не характер героев произведений, а их духовно-душевная ситуация: страх надежды, любви, отчаяния и т.п. Данную ситуацию в своих произведениях писатели-экспрессионисты частенько пытались вписать с помощью какого-либо «шифра», новых идей и форм в изображении. Некоторые пражские экспрессионисты были приверженцами иудаистской мистики, что непременно сказалось на их творчестве (Майринк, Перуц, Кубин и др.).

Рассмотрим некоторых наиболее известных писателей «пражской школы»:

С большой долей реализма передал многие черты «капитализма как состояния мира и души» ***Франц Кафка (1883-1924)***.

«Произведения Кафки, отпрыска еврейской мелкобуржуазной семьи, чиновника по страхованию рабочих от несчастных случаев, постоянно болевшего и преждевременно ушедшего из жизни, надломленного ее непосильным грузом, раздвоенного между службой и творчеством, которое он завещал уничтожить, обрели мировую известность. С поразительной чуткостью запечатлевал он усиливающееся отчуждение человека в капиталистическом мире, стремясь пробудить в людях сознание их отчужденности. Пытки духа и плоти, унижения человека, все разновидности страха, страданий, бессилия, духовной неудовлетворенности, одиночества никто до Кафки не изобразил с таким эпическим спокойствием и трезвостью. Человек в его изображении напоминает преследуемое животное, обреченное на гибель» (Макс Брод описывал данное состояние при изучении творчества Кафки). Своеобразным «писательским полотном» у Кафки была Австро-Венгерская монархия накануне её распада. Кафка разрабатывал тему бесчеловечного и бюрократизированного империалистического государства с его духовным тоталитаризмом, разлагавшим простые человеческие ценности и чувства. После второй мировой войны творчество Кафки начало становится объектом идеологической борьбы: его ставили «на рельсы» и считали, что он один из основоположников литературы «абсурдизма» (А. Камю сближал его творчество с Достоевским). Ко всему прочему его считали и непосредственным художником экзистенционализма, «реализма без берегов». Кафка стал достаточно почитаем среди русского читателя, да и среди писателей СССР и России тоже.

Б. Брехт писал: «Фашистская диктатура зародилась, так сказать, в теле буржуазных демократий, и Кафка с великолепной фантазией описал будущие концлагеря, будущее бесправие, будущую абсолютизацию государственного аппарата, затхлую, управляемую непостижимыми силами жизнь многих одиночек. У него все происходило, как в кошмаре, с путаницей и непостижимостью кошмара. И одновременно с тем, как запутывался разум, прояснялся язык».

Ещё одним видным писателем-экспрессионистом, который тоже оказал (пусть не такое большое, но тем не менее) влияние на русскую литературу ***Густав Майринк (1868-1932)***.

Его влияние на австрийскую литературу вполне можно сравнить с влиянием Эдгара По на американскую литературу. Основным местом произведений данного писателя являлась Прага. Майринк был погружён в изучение работ по теософии и каббалистике. Его роман «Голем» первое масштабное произведение писателя, роман основан на иудейской легенде о каббалистике, что в очередной раз подтверждает симпатию писателя к оккультным течениям, причём не только в литературе. Как и многие писатели-экспрессионисты Майринк был запрещён (пусть и негласно) в СССР вплоть до 1989 года. Как раз с этого момента начинают открыто публиковаться некоторые «нейтральные» произведения автора-каббалиста. Впоследствии на русский язык перевели большую часть романов Майринка, в том числе и одни из самых знаменитых «Голем» и «Ангел западного окна». Но несмотря на это, Майринк остаётся не признанным гением мистико-эзотерической литературы, как у себя на родине в Австрии, так и в России. Хотя достаточная часть поклонников его творчества имеется среди русскоязычного населения. Творчество писателя в целом отражает жизнь в упадке мелкобуржуазного интеллигента, а вместе с этим и общий упадок буржуазного искусства в послевоенный период. Так называемая «Майринковская буржуазная смерть» (оно пошло на отрицание разума, науки…ищет спасение в мистике, которая становится не только утешением, но и отвлечением от социально-классовой борьбы).

Ещё один представитель данного течения это ***Райнер Мария Рильке (1875-1926).*** Один из влиятельных поэтов модернистов XX века. Также писал и прозу. Писатель, который всю свою осознанную жизнь пытался вырваться за рамки своей страны.

По признанию самого поэта, «решающим же влиянием на его творческую жизнь была Россия»; За время двух её посещений в 1899 и 1900 гг. она открыла Рильке «мир неслыханных измерении», стала его «духовной родиной». Он был знаком с художниками А. Бенуа, Л.О. Пастернаком, И.Е. Репиным, писателями Л. Толстым, М. Горьким, С. Дрожжиным и др. Выучив русский язык, он перевел «Слово о полку Игореве», «Чайку» Чехова, фрагменты из «Бедных людей» Достоевского, стихотворения Лермонтова, Дрожжина, и сам написал восемь стихотворений на русском языке. Впечатления от поездок в Россию, результаты изучения ее истории и культуры нашли воплощение в таких книгах Рильке, как «Книга образов» (1902), «Часослов» (1905), "Новые стихотворения" (ч. 1 - 2, 1907 - 1908) и др. Русские мотивы ко всему прочему обнаруживаются и в романе «Записки Мальте Лауридса Бригге», самом крупном прозаическом произведении писателя. Тем самым писатель не только черпал в России вдохновение, но и сам оказывал своим творчеством непосредственное влияние на поколение российских читателей, да и писателей тоже. В творчестве Рильке присутствуют элементы импрессионизма и неоромантизма, ко всему прочему «примешивается» экспрессионизм. Свою непосредственную задачу в творчестве автор видел как постижение логики бытия через конкретные изображения конкретных вещей (ведь вещь- часть нашего бытия). В творчестве Рильке вещи не только хотят, чтобы их увидели, но и сами могут видеть и осязать. Также особое место занимает «двуединый престол» в произведениях «бог-человек». Где бог – это не только высшая сила, но и творец духовности, наставник, художник творящий человека и всю его природу в целом. Художественный мир Рильке нашёл свой отклик и в произведениях советских и российских авторов, таких как М. Цветаева, Б. Пастернак, О. Мандельштам и многих других.

Лео Перуц (1882-1957) австрийский писатель. Один из выдающихся представителей экспрессионизма, «магической» литературы и «хоррора».

Начина с 1918 года писатель получает литературное признание за свои романы «Третье ядро», «Мастер страшного суда», «Прыжок в неизвестное» и др. Произведения Перуца – это некие фантасмагории, в которых тесно переплетаются оккультные и обыденно-бытовые вещи. В своих произведениях писатель часто обращает внимание на психические патологии своих героев. Действие его романов практически всегда разворачивается в иллюзорно-мистическом мире, который наполнен различного рода мистическими и фантастическими видениями. Часто призрачные и вовсе нереальные моменты могут сменяться иронией и юмором. Но тем не менее основной чертой, проходящей практически сквозь все произведения писателя можно выделить смерть, гибель, присутствие демонических сил и различного рода оккультные ритуалы. Несмотря на большое количество произведений и творческий успех автора (его романы были основой для кинолент в американской компании Metro Goldwyn Mayer) многие произведения были запрещены в фашистской Германии, а Австрии, Чехии остались незамеченными.

Интерес к книгам Перуца был во многом обеспечен мощной волной популярности приключенческой, фантастической литературы.

В 1924 году в СССР были переведены три его романа. В связи с антисоветской политикой и принятия достаточно резко отрицательной позиции по отношению к СССР произведения Перуца очень долго оставались недоступными для советского читателя. Но уже после распада СССР в 1990-х годах благодаря переводчику К. Белокурову большинство произведений писателя были переведены на русский язык и стали достоянием, как российских читателей, так и писателей, на которых произведения Перуца оказали влияющую роль.

Большое развитие в литературе Австрии получают реалистические тенденции. Ещё одним немаловажным фактором развития направлений в литературе становится рабочее движение (как и в Германии) претворившее в жизнь социалистическую литературу, в частности этим стал «роман». Помимо реализма и экспрессионизма в Австрии получают развития такие направления как: неоромантизм, импрессионизм, сюрреализм, символизм. Представители данных течений пытались отыскать новые духовные потребности в этих жанрах. Но несмотря на разнообразие всевозможных жанров в Австрийской литературной нише не нашлось особого места такому виду жанра как натурализм. Разделить литературные направления в австрийской литературе очень непросто, ибо они очень часто переплетаются вместе друг с другом в произведениях одних и тех же авторов.

Теоретиком в нереалистических течениях был писатель и литературный и критик ***Герман Бар*** (1863 - 1934).

Фиксация деталей во внешней жизни Вены и субъективных переживаний отдельного ее обитателя стало творчество прозаика-импрессиониста, автора афоризмов и близких к стихам в прозе зарисовок ***Петера Альтенберга*** (настоящее имя - *Рихард Энглендер*, 1859 - 1919). В его миниатюрах (сборники "Как я это вижу", 1896; "Что приносит мне день", 1900; "Сказки жизни", 1908, и др.) чередуются многообразные оттенки радости и печали.

20-30-е годы XX века – получил мощное развитие на территории Австрии такой жанр как реализм. Одним из основоположников данного жанра в Вене выступал писатель, редактор, критик ***Карл Краус***(1874-1936). Он постоянно вёл полемику с декаданством и эстетством.

Роман «Человек без свойств» автором которого является ***Роберт Музиль***(1880-1942) является ярким подтверждением того, что крах Австро-Венгерской империи неизбежен и тому следствие развитие новых качественно отличительных черт не только в искусстве литературном, но и в жизни того общества в целом.

Франц Верфель(1890-1945) австрийский писатель также вносит неоценимый вклад в развитие австрийского реализма. В своих произведения автор совершает переход от углубленного религиозного мира к действенному гуманизму. Основным произведением, где воспеты гуманизм, любовь к народу и проклинается ненависть к геноциду является роман «Сорок дней Муса-Даг».

Ещё одним представителем течения реализма был ***Стефан Цвейг***(1881-1942) – гуманист, пацифист. В 30-е годы он был одним из самых издаваемых и читаемых авторов того времени. Основной мотив его произведений, который прослеживается во многих произведениях автора это создание духовно-культурного связующего звена между нациями. Его рассказы и новеллы полны незримых вопрошающих попыток понять и постичь тайны человеческой души.

Ещё одна значительная фигура австрийской литературы ***Гуго фон Гофмансталь*** (1874-1929) – поэт, драматург, писатель. Один из главных выразителей идей декаденства и символизма в Австрии в конце XIX – начале XX века. Гофмансталь часто в своих произведениях соединяет черты импрессионизма, символизма и неоромантизма. Основная тематика его произведений: ощущение обречённости, осознание судьбоносного рока, несвобода выбора. Произведения Гофмансталя, в особенности драматические пьесы были поставлены многими ведущими режиссёрами мира, не обошло стороной творчество австрийского драматурга и Советский Союз (на некоторые его произведения были поставлены спектакли известных советских/российских режиссёров и театралов, таких как А. Санин, К.А. Марджанишвили, В. Комиссаржевский и др.).

К вышеперечисленным классикам австрийской литературы можно добавить писателя и драматурга ***Артура Шницлера***(1862-1931). Один из самых крупнейших представителей венского импрессионизма. Произведения Шницлера в рамках прозы и драматургии приобрели огромную известность в XX веке. Причём не только в Австрии, но и по всей Европе, включая Россию. Многие его произведения многократно экранизировались, переделывались под новый лад для современников. Произведения данного автора оказали заметное влияние на творчество И. Бунина. В России постановками его пьес занимались В. Мейерхольд и А. Таиров. С весны 1933 года в Германии начинается массовое сожжение книг. В когорту «неугодных писателей и произведений» попадают и труды Шницлера. Творчество Шницлера и других австрийских авторов было запрещено в Германии до 1945 года.

К описанному выше можно добавить об австрийском сообществе литераторов «Молодая Вена», образованному в Вене Германом Баром, который был активным членом австрийского авангарда и импрессионизма. Главной идеей данного сообщества было абстрагирование от эстетики германского натурализма в своём творчестве в сторону венского модерна, который определил бы неповторимость австро-венгерской столицы того периода. В состав «Молодой Вены» входили:

Петер Альтенберг(1859-1919) – австрийский писатель. Один из представителей венского декаденства.

Герман Бар(1863-1934) – австрийский писатель, драматург и критик. Основатель сообщества «Молодая Вена».

Рихард Бер-Гофман(1866-1945) – австрийский драматург, поэт, романист. Но стилистически критики относят произведения Бер-Гофмана к модернизму.

Гуго фон Гофмансталь(описанный мною выше).

Феликс Зальтен (1869-1945) – австрийский писатель, критик, журналист. Его творчество чаще всего связывают с направлением реализма и импрессионизма.

Артур Шницлер(уже упоминавшийся).

Карл Краус(1874-1936) – австрийский писатель, поэт-сатирик, критик и публицист. В 1899 основал один из знаменитых журналов той эпохи «Факел», где публиковались достаточно знаменитые авторы (Альтенберг, Тракль, Уайльд и др.). Считается одним из основателей течения реализма в Вене. Большая часть произведений написана в сатирическом стиле.

Стефан Цвейг(описан выше).

Данное сообщество просуществовало с 1890 по 1897 годы. Печатным органом был еженедельник Г. Бара «Время».

Касательно значимых фигур австрийской литературы, начиная с середины XX века можно выделить несколько имён:

Томас Бернхард(1931-1989) – австрийский прозаик и драматург. Творчество его представлено в основном пьесами, которые были написаны для театральных постановок. Причём пьесы эти не теряют популярности в России и мире до сих пор. Принадлежал к течениям гуманизма и театра абсурда.

Петер Хандке(1942-…) – австрийский писатель и драматург. Центральное место в раннем творчестве писателя занимает язык. Автор воспринимает действительный мир сквозь призму языка. В дальнейшем своём творчестве (с 1970-х годов) Хандке применяет стиль языка с мифологизированными метафорами, дабы попытаться отобразить свой процесс самопознания. В дальнейшем творчестве писатель охватывает автобиографические составляющие своих произведений.

Эльфрида Елинек(1946- …) – австрийская романистка, драматург, поэт и литературный критик. Относить данного автора можно к направлению феминизма и социального критицизма. В 2004 году стала лауреатом нобелевской премии по литературе за «музыкальное многоголосие в романах, драмах, которое со свойственной только ей языковой страстью разоблачает абсурдность и принуждающую власть социальных клише». В России достаточно долго была представлена для читателей всего лишь двумя произведениями «Любовницы» и «Пианистка». Но тем не менее после вручения нобелевской премии множество её трудов были практически сразу же переведены на русский язык и доступны русскому читателю.

Заключение

В заключении можно добавить, что австрийская литература периода XIX-XX веков обретает большое международное значение среди мировой литературы, становится неоспоримым фактором непосредственности и неподдельности. Приобретает мощное воздействие на художественный процесс эпохи.

Что же касается общего влияния Австрии (и Вены в частности) ,то тут австрийская культура пользовалась безоговорочной популярностью в России на рубеже веков. Постоянно начинают издаваться проза и драматургия австрийских писателей на территории России.

Так чем же всё-таки привлекала и манила австрийская культура русскую душу и её народ? Возможно тем самым протестом против буржуазии, который и был главной составляющей всей Австрии и её цивилизации. Сам протест и был выражением этой цивилизации.

Список использованной литературы:

Павлова Н. С. «Природа реальности в австрийской литературе»;

Архипов «Пражская немецкая школа» //Русская литература и фольклор;

Копелёв Л. «Трудное путешествие Кафки в Россию»;

Леонова Е. А. «Австрийская литература конца XIX – начала XX века»;

Нечипорук Е. М. «Литература Австрии в 1917-1945 годах»;

Жеребин А. И. «Австрийская литература и теория психофизического монизма»;