

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Кафедра русской и зарубежной литературы

О.О. НЕСМЕЛОВА, О.Б. КАРАСИК

ИСТОРИЯ АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

учебное пособие

Казань — 2017

УДК 820 (73) (091)
ББК 83.3

Рецензенты:

доктор филологических наук,
профессор кафедры русской и зарубежной литературы КФУ **В.Б. Шамина**;
кандидат филологических наук,
доцент, зав. кафедрой межкультурной коммуникации и лингвистики Казанского
государственного университета культуры и искусств **Т.В. Сорокина**

Несмелова О.О., Карасик О.Б.

История американской литературы: учебное пособие / О.О. Несмелова, О.Б.
Карасик. – Казань: Казан. ун-т, 2017. – 80 с.

Целью данного пособия является знакомство студентов с литературой США как частью мирового литературного процесса, направлениями и течениями в этой литературе с основания до наших дней и с творчеством наиболее значительных американских авторов. Пособие призвано стимулировать самостоятельную работу студентов с текстами, приобретение навыков соотнесения текста с творчеством писателя и периодом в литературе.

© Несмелова О.О., Карасик О.Б., 2017
© Казанский университет, 2017

ПРЕДИСЛОВИЕ

Целью данного пособия является знакомство студентов с литературой США как частью мирового литературного процесса, направлениями и течениями в этой литературе с основания до наших дней и с творчеством наиболее значительных американских авторов. Пособие призвано стимулировать самостоятельную работу студентов с текстами, приобретение навыков соотнесения текста с творчеством писателя и периодом в литературе.

Данное пособие предназначено для студентов филологического факультета, института востоковедения, факультета иностранных языков, для студентов прочих гуманитарных и филологических специальностей, а также может быть рекомендовано для широкого круга интересующихся проблемами развития американской литературы.

Введение

Периодизация литературы США обусловлена особенностями исторического развития страны и факторами, повлиявшими на национальную самобытность американской литературы и определявшими специфику ее развития на первых этапах по образу европейской (в частности английской) литературы.

Периоды, выделяемые в истории американской литературы:

1. начало XVII века – 1865 год. Просвещение. Романтизм.
2. 1865 – 1918 годы. «Рубеж веков». Реализм.
3. 1918 – 1940 годы.
4. 1940 – сегодняшний день.

Историческое развитие Соединенных Штатов Америки как государства значительно отличается от того пути, который прошли европейские страны (в том числе Великобритания) с древнейших времен. На территории Южной и Северной Америки существовали индейские цивилизации, которые впоследствии были практически полностью уничтожены.

В начале XVII века на североамериканском континенте появились первые английские колонии – Джеймстаун в Виргинии, ставший первым постоянным английским поселением в Америке, а затем и Плимут в Новой Англии, где обосновались первые «пилигримы», покинувшие Англию из-за религиозных преследований. Колонии развивались, создавая собственную культуру на основе европейской. В конце XVIII века они начали войну за независимость от Великобритании (War for Independence, 1775-1783), которая практически совпала с буржуазной революцией. Победа американцев под командованием генерала Джорджа Вашингтона (George Washington, 1732-1799), ставшего впоследствии первым президентом, привела к созданию Соединенных Штатов Америки, которые с самого начала были буржуазной демократической республикой. Декларация независимости США (Declaration of Independence) была составлена Томасом Джефферсоном (Thomas Jefferson, 1743-1826) и провозглашена 4 июля 1776 года, а в 1783 году Великобритания признала независимость своих бывших колоний.

На начальном этапе государство состояло из тринадцати штатов. Территория его постепенно росла, и сегодня в составе США пятьдесят штатов.

Политических деятелей, сыгравших важную роль в становлении американского государства, в частности, в завоевании независимости и создании принципов новой политической системы, называют отцами-основателями (Founding Fathers). Среди них президенты Дж. Вашингтон, Т. Джефферсон, Дж. Адамс, Дж. Мэдисон, ученый Б. Франклин, публицист Т. Пейн.

Специфика исторического развития США определила особенности развития американской литературы.

Факторы, определяющие национальную самобытность литературы США:

- Колонизация. Первые поселенцы прибыли из Европы в Америку, спасаясь от религиозных преследований. Они основали колонии и стали строить цивилизацию, во многом похожую на европейскую.

- Полиэтнический состав. На протяжении многих лет население североамериканских колоний, а затем и США, пополнялось в основном за счет иммигрантов из стран Европы и Азии, принесших с собой различные культурные традиции и ценности.

- Рабство. США были созданы как капиталистическое государство, где Север был промышленным, а Юг традиционно аграрным. Именно на южных плантациях, на которых в основном выращивали хлопок, использовался труд черных невольников. Конфликт между Севером и Югом постепенно привел к Гражданской войне, победа Севера в которой определила дальнейшее развитие страны. Культура афроамериканцев долгое время находилась на периферии, но, тем не менее, оказывала влияние на американскую культуру в целом. Только в XX веке афроамериканская литература вышла на общепризнанный мировой уровень.

- Фронтир¹. Вплоть до середины XIX на территории Северной

¹ Фронтир (Frontier) - термин, который применяется для обозначения границы между освоенными и еще «незавоеванными» территориями. По мере освоения свободных земель фронтир постепенно сдвигался на Запад вплоть до побережья Тихого океана.

Америки оставались свободные территории, которые осваивались постепенно. На границе между освоенными и неосвоенными землями возник фольклор фронта и традиции, сыгравшие значительную роль в истории и оказавшие влияние на литературу.

- Регионализм. Социально-экономическое и культурное развитие США шло неравномерно, поэтому в литературе отдельных регионов оформились свои школы: вплоть до середины XX века (а в некоторых случаях и позже) существовали литература Новой Англии («бостонская школа»), Среднего Запада, Дальнего Запада, «южная школа» и т.д.

- Пуританизм. На раннем этапе развития он оказывал мощное воздействие на все сферы жизни США, в том числе и на литературу. Пуританские идеи сказались в творчестве многих писателей.

- «Американская мечта» (American Dream). Уникальный феномен, национальное идеологическое понятие, представляющее собой сложный комплекс убеждений, надежд, укорененный в сознании многих граждан США, основанный на идеалах свободы и равных возможностей, открывающих простор для реализации всех способностей и приложения энергии человека. Это понятие базировалось на изначальном убеждении иммигрантов в том, что в этой стране они сумеют обрести свое «место под солнцем». Этот феномен получил свое художественное осмысление в произведениях многих американских писателей.

- Синтез художественного и документального в литературе. Данная традиция была обусловлена прагматизмом как национальной философией, а также плодотворным освоением натурализма в американской литературе. Все многообразие жанров и проникновение документалистики в художественную литературу объединяет термин *non-fiction*.

Литература первых поселенцев

В конце XV века Англия заявила свои права на территории в Северной Америке, однако первое постоянное поселение в Новом Свете появилось только в начале XVII века. Первые колонисты обосновались в Виргинии, а затем в Плимуте поселились 120 европейцев-пилигримов, прибывших из Англии в 1620 году на корабле «Мэйфлауэр» (*Mayflower*). Они основали первую колонию, мечтая построить в Новом Свете пуританское государство Новый Иерусалим.

Первые поселенцы в основном были заняты проблемами выживания – они учились обрабатывать непривычную почву, выращивать злаки и строили свою жизнь в соответствии со строгими правилами пуританства. Пилигримы принесли с собой художественный опыт Старого Света, и литература начального периода колонизации представлена в основном проповедями и трактатами философско-теологического характера. Постепенно в культуру первых поселенцев проникали и элементы культуры доколониальной эпохи – традиции коренного населения американского континента, индейский эпос, основанный на гармонии с природой и понятиях справедливости и равенства. Формирование светской литературной традиции началось с записей, этнографических очерков об освоении земель и территорий Нового Света. Первые крупные литераторы среди колонистов – Уильям Брэдфорд, (William Bradford), Анна Брэдстрит (Anna Bradstreet), Эдвард Тейлор (Edward Taylor).

Эпохой Просвещения в американской литературе принято считать период революции и войны за независимость, результатом которых и стало образование США. Основную роль в тот период играла публицистика, представленная, в том числе, работами отцов-основателей США - Бенджамина Франклина, Томаса Джефферсона и Томаса Пейна.

Американский романтизм

Какой бы значимой не была просветительская публицистика эпохи революции и войны за независимость, в сущности «большая» американская литература начинается с первых десятилетий XIX века, с романтизма.

Социально-исторической основой возникновения романтизма явилось стремительное экономическое развитие США в начале XIX века, поднявшее страну до уровня наиболее развитых европейских держав и послужившее стимулом для последующего капиталистического прогресса. Подобных темпов не знала в XIX столетии ни одна страна мира; в считанные десятилетия США из конгломерата разобщенных колоний превратились в мощную державу.

Преобразования в экономической и социальной структуре США в начале XIX века объясняют не только сам факт возникновения романтизма, но и некоторые его специфические особенности, в частности своеобразную двойственность — соединение патриотической гордости за молодое государство и разочарования, вызванного перерождением демократических идеалов. Американские писатели-романтики в целом сохранили принципы европейского романтизма, однако им не было свойственно настроение разочарования в связи с крушением просветительских идеалов и веры в наступление «царства разума», ностальгия по безвозвратно потерянному прошлому, «мировая скорбь».

Литературное развитие США в хронологическом отношении отставало от Европы. Это было связано с тем, что в остальных сферах – политической, экономической, социальной – Америка сделала гигантский рывок вперед, и уже в начале XIX века стала обгонять страны Старого Света. В области культуры такой рывок был невозможен, и Америке пришлось постепенно усваивать достижения европейской литературы. Литературный XIX век в США стал периодом безраздельного господства романтизма.

Романтизм в истории американской литературы более или менее отчетливо делится на три этапа.

1. Ранний этап (10-е - 30-е годы XIX века). Период романтического

освоения национальной действительности, природы, истории, попытки художественного исследования американской буржуазной цивилизации, в том числе и ее негативных сторон.

2. Зрелый этап (конец 30-х - середина 50-х гг.) Наступление

этого периода сопряжено с экономическими потрясениями конца 30-х годов, мощным подъемом радикально-демократических движений. В творчестве писателей–романтиков появились пессимистические и трагические ноты. Причиной этого стало открытие, что социальное зло не только воздействует извне на «идеальную» общественную структуру, но кроется отчасти и в самой американской системе.

3. Финальный этап (середина 50-х – конец 60-х гг.). В этот период наступил кризис романтического сознания и романтической эстетики в литературе США.

Фактически первым американским писателем, признанным в Европе, стал Вашингтон Ирвинг (Washington Irving, 1783-1859). Его творчество пришлось на самый ранний этап романтизма в литературе США. Он начинал с публикаций театральных эссе и сатирических зарисовок из жизни нью-йоркского общества, а также анонимно публиковал юмористические очерки, образцом для которых служили английские нравоописательные эссе XVIII века.

В. Ирвинг был последователем европейской литературной традиции, однако в отличие от европейского романтизма, его творчество отличалось светлым, оптимистическим взглядом на человеческую природу. Он заложил основы романтической новеллы, которую впоследствии обогатили другие американские писатели. Действие большинства новелл В. Ирвинга отнесено в прошлое. Писателя привлекали предания и легенды, в которых он находил запечатленные нравы, обычаи, верования, предрассудки, вкусы, интересы, образ жизни и образ мыслей людей ушедших времен.

В основе сюжетов произведений В. Ирвинга часто лежали традиционные для романтизма необычайные приключения, поиски кладов, истории с привидениями, таинственными совпадениями, любовью с первого взгляда и т. п. Иногда В. Ирвинг использовал американские, английские и немецкие

фольклорные сюжеты. Он создавал историческую картину жизни и нравов Америки, в частности Нью-Йорка и его окрестностей, иронически описывая корыстолюбие, эгоизм, ограниченность и консерватизм людей. Ирония смешивалась у него с ностальгическим сожалением о безмятежном спокойствии ушедших времен. В. Ирвинг был выдающимся мастером пейзажа, и его новеллы отличаются живописностью.

Первая книга В. Ирвинга - «История Нью-Йорка, рассказанная Дидрихом Никербокером» (*Diedrich Knickerbocker's History of New York, 1809*) - представляет собой сатирическое обозрение нравов, политики, истории и властей Нью-Йорка. Впоследствии образ Никербокера-рассказчика получил развитие в дальнейшем творчестве писателя. Переход от просветительской эссеистики к романтизму стал наиболее заметным в сборнике новелл и очерков В. Ирвинга «Книга эскизов» (*The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent, 1820*). Его открывает новелла «Рип Ван Винкль» (*Rip Van Winkle*) - одно из самых знаменитых произведений писателя, в котором он использовал сюжет о волшебном сне и пробуждении спустя много лет, встречающийся во многих фольклорных традициях. Персонаж В. Ирвинга стал символом человека, полностью отставшего от времени и даром пропустившего свою жизнь. В этот же сборник вошла и знаменитая мистическая новелла «Легенда о сонной долине» (*The Legend of Sleepy Hollow*), в которой прослеживаются черты готической литературы.

В. Ирвинг также является автором книг исторического характера, жизнеописаний Христофора Колумба и Джорджа Вашингтона, сборника романтических новелл «Альгамбра» (*The Alhambra: A Series of Tales and Sketches of the Moors and Spaniards, 1831*) и других произведений.

В полном смысле слова американским писателем является Джеймс Фенимор Купер (James Fenimore Cooper, 1789-1851). Если В. Ирвинг тяготел к европейской традиции, то Ф. Купер во многом создал традицию американскую.

Ф. Купер был сторонником демократии, основанной на патриархальных аграрных взглядах. Он двойственно относился к бурному экономическому прогрессу США начала XIX века: с одной стороны он испытывал

патриотическую гордость за экономический подъем страны, с другой, издержки этого прогресса наводили его на грустные размышления.

Свой первый роман «Предосторожность» (*Precaution, 1820*) Ф. Купер написал «для домашнего пользования», но, открыв в себе дар рассказчика, решил всерьез заняться литературной деятельностью. Первым зрелым произведением писателя стал роман «Шпион» (*The Spy, 1821*), основанный на местных преданиях фронта. Роман получил международное признание, и Ф. Купер перебрался с семьей в Нью-Йорк, где вскоре сделался видной литературной фигурой и лидером писателей, ратовавших за национальное своеобразие американской литературы. Ф. Купер считал, что национальная история – достойный предмет художественного внимания, он понимал, что исторический роман — жанр, способный удовлетворить интерес читателей к героическому прошлому Америки и одновременно дать выражение патриотическому чувству гордости за молодое государство, которое своим примером, по представлениям современников, открывало новую страницу в истории человечества. Благодаря своим историческим романам, Ф. Купер заслужил признание как «американский Вальтер Скотт». Он удачно соединял историю и вымысел, не жертвуя при этом ни исторической достоверностью, ни воображением.

Главное произведение Ф. Купера – пенталогия о Кожаном чулке (*Leatherstocking*), состоящая из романов «Пионеры» (*The Pioneers, 1823*), «Последний из могикан» (*The Last of the Mohicans, 1826*), «Прерия» (*The Prairie, 1827*), «Следопыт» (*The Pathfinder, 1840*) и «Зверобой» (*The Deerslayer, 1841*). Они объединены личностью главного героя – белого охотника Натти Бампо, одного из самых масштабных и полных философского смысла характеров в американской литературе. Когда пенталогия была завершена, Ф. Купер выстроил романы по порядку в соответствии с последовательностью событий, которые в них описываются:

1. «Зверобой»: действие происходит в 1740 году в период войны между французами и индейцами. Натти Бампо помогает другу и его дочерям отбиться

от нападения племени ирокезов. Вместе с ним действует его друг, вождь племени могикан Чингачгук.

2. В «Последнем из могикан» описываются события 1757 году. Это один из самых удачных и читаемых романов Ф. Купера, представляющий собой серию мелодраматических эпизодов и приключений, среди которых плен, смертельная опасность и, в самый неожиданный момент, спасение. Натти Бампо в романе носит индейское имя Соколиный Глаз.

3. В «Следопыте» действие происходит во время англо-французской войны 1750-1760 годов. Натти Бампо здесь около 40 лет.

4. Роман «Пионеры» представляет события 1793 года, спустя почти десять лет после войны за независимость. В этом романе описана смерть Чингачгука.

5. «Прерия»: действие происходит в 1804 году. Натти Бампо уже около 90 лет, но он по-прежнему помогает людям.

Эти романы представляют собой историческое исследование важнейших процессов и явлений современной Ф. Куперу действительности, которые носили специфически национальный американский характер, – территориальная экспансия, «пионерство», связанное с освоением «свободных земель», реалии жизни фронта, трагическая судьба коренных обитателей континента — индейцев, а также будущее американского народа. Именно это образует проблематику романов о Кожаном Чулке, которые соединили в себе признаки приключенческого и исторического романа, романа о нравах, философской прозы и «романа воспитания». В монологах и диалогах главного героя Натти Бампо с другими персонажами проявились философские аспекты повествования, а исторические и приключенческие элементы главным образом привязаны к сюжету.

Эпопея Ф. Купера охватила целый период из истории фронта и показала столкновение цивилизации с первозданной природой, ее покорение, конфликты и борьбу белых первопроходцев с коренным населением. Реальные подробности, пейзажи, детали быта сочетаются здесь с романтической идеализацией характеров, мелодрамой, сгущением красок.

Ф. Купер является также автором других приключенческих и сатирических романов. В истории американской литературы он стал основоположником романного жанра и таких его разновидностей, как исторический, морской, приключенческий, политический, социальный роман. Именно Ф. Купер открыл европейцам широкие панорамы жизни североамериканского континента и его богатейшей природы.

В конце 30-х – начале 40-х годов XIX века изменения в художественной жизни США явились следствием перемен в жизни общества: нарастали социальные противоречия, завершалось освоение «свободных земель», наступал кризис рабовладения и назревал конфликт между Севером и Югом. В американской литературе наметились новые тенденции: с большей очевидностью стали проявляться национально-самобытные художественные элементы, слабела зависимость от европейских образцов, появились новаторы мирового масштаба – Эдгар По и Уолт Уитмен. В произведениях некоторых писателей и поэтов начали звучать пессимистические, трагические ноты.

50-е годы XIX века стали своеобразным Ренессансом в литературе США. Каждый год, один за другим выходили в свет шедевры американского романтизма – «Алая буква» Н. Готорна, «Моби Дик» Г. Мелвилла, «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу, «Уолден или жизнь в лесу» Г. Торо, «Песнь о Гайавате» Г. Лонгфелло, «Листья травы» У. Уитмена, поэмы Р. Эмерсона.

На развитие литературы в этот период значительное влияние оказала философия трансцендентализма, которая наиболее полно была сформулирована в трудах Р. Эмерсона (Ralph Waldo Emerson, 1803 – 1882) и Г. Торо (Henry David Thoreau, 1817-1862). Эта концепция единства мира и бога, где все сущее разделялось на земную и идеальную ипостаси, где превыше всего ставилась духовность и высокие нравственно-эстетические идеалы, была направлена против узкого практицизма. Оба эти философа одновременно являлись и поэтами и прозаиками, в их произведениях своеобразно переплетались философское и художественное начала.

Попытку создания современной американской робинзонады предпринял Генри Торо. В возрасте 28 лет он поселился на берегу Уолденского озера и более двух лет прожил в полном одиночестве в построенной собственными руками бревенчатой хижине. Интеллектуальные занятия Г. Торо соединял с физическим трудом, являя собой пример смелости и независимости. Он осуждал рабовладение, демонстрировал неприятие официальных властей, а одиночество, по его мнению, способствовало философскому осмыслению бытия. Согласно убеждениям писателя, современный образ жизни был враждебен естественному и достойному существованию. Свой эксперимент Г. Торо описал в знаменитом произведении «Уолден, или Жизнь в лесу» (*Walden, or Life in the Woods, 1854*), где он подверг критике многие ценности буржуазной цивилизации, а скуке и бессмысленному существованию противопоставил естественные радости. Подробный отчет о постройке хижины и устройстве очага, затратах на еду и выгоде от выращивания собственных бобов и картофеля вызывают в памяти читателя Робинзона Крузо. Г. Торо нарисовал исполненные глубокой радости и смысла картины каждодневных сезонных работ, демонстрируя нравственный идеал единения человека с природой.

В рамках аболиционизма – общественного движения за отмену рабства – появилась аболиционистская литература, важным фактом которой стали *slave narratives* - рассказы черных невольников, которым посчастливилось бежать на Север. Их авторами были неграмотные рабы, а записаны они были белыми. Эти произведения стоят у истоков «черной литературы» США.

С аболиционистским движением связано и имя Гарриет Бичер-Стоу (Harriet Beecher-Stowe, 1811-1896). Ее литературная деятельность протекала в разгар движения за отмену рабства, и она внесла значительный вклад в это движение во многом благодаря своему лучшему роману «Хижина дяди Тома» (*Uncle Tom's Cabin, 1852*). В нем писательница создала широкую картину рабовладельческого быта в южных штатах Америки: тяжелое положение невольников, потрясающие сцены торговли живым товаром, страдания матерей, отрываемых от своих детей, геройство черных мучеников, нарастающее движение аболиционистов. Роман проникнут христианской

моралью - черный невольник Том терпеливо несет бремя рабства и молится за своих врагов.

Роман вызвал сочувствие одних общественных кругов и негодование других. Он был переведен на множество языков и разошелся миллионами экземпляров. Хотя тема его и не отличалась новизной, все же этот эмоционально-насыщенный роман Г. Бичер-Стоу наиболее удачно отвечал настроениям и духу времени.

Одна из самых колоритных фигур американского романтизма - новеллист и романист Натаниэль Готорн (Nathaniel Hawthorn, 1804-1864). Он ощущал себя наследником вековых традиций, преемником поколений пуритан, поселившихся в Новой Англии, с которой связано его творчество. В представлении Н. Готорна, душа человека – это вместилище единой субстанции добра-зла, где оба компонента переплелись и даже слились друг с другом и их трудно различить. Попытка уничтожить один из компонентов ведет к уничтожению жизни. Отсюда возникла мысль о невозможности совершенства, стремление к которому ведет к трагической развязке, что нередко проявляется как сюжетный мотив в произведениях писателя.

Как и многие его современники, Н. Готорн испытывал острую неудовлетворенность состоянием общества, и ощущал противоречие между демократическими идеалами и реальной действительностью. Обращаясь к истории Новой Англии, Н. Готорн стремился не столько к точному воспроизведению исторического колорита и передаче реалий эпохи, сколько к воспроизведению духовной сферы, процессов формирования нового сознания, идей государственной независимости. Он ушел от классического типа исторического повествования, свойственного В. Скотту и Ф. Куперу, его интересовали дух времени, сознание людей, нравственные принципы, которыми они руководствовались в своих деяниях. Писатель был убежден, что современное зло имеет свои корни в прошлом.

Самый известный роман Н. Готорна - «Алая буква» (*The Scarlet Letter*, 1850), действие которого происходит в XVII веке в Бостоне, одном из очагов мрачного и сурового пуританства. В романе раскрывается тема религиозной

нетерпимости, подлинного и мнимого благочестия, греха и его искупления. Однако, в отличие от большинства романтиков, Н. Готорн не идеализировал, не приукрашивал прошлое, а видел и его темные стороны. В основе сюжета романа история молодой женщины, которая родила ребенка вне брака и была приговорена к позорному столбу, тюрьме и пожизненному клейму – до конца дней своих носить на груди букву “А” (от англ. *adulteress* - прелюбодейка) как несмыслимый знак прелюбодеяния.

Талант Н. Готорна был признан не сразу, однако роман «Алая буква» стал классикой американского романтизма и занял достойное место в истории литературы США.

Творчество еще одного писателя-романтика - Германа Мелвилла (*Herman Melville, 1819-1891*) - пережило практически полное забвение. Уже в XX веке Г. Мелвилла стали называть гением американской литературы.

Он плавал в качестве моряка на кораблях, курсировавших между Англией и Америкой, а также на китобойном судне. Этот морской опыт лег в основу его первых произведений, которые имели большой успех и фактически породили целый цикл повествований о приключениях в южных морях.

Главное произведение Г. Мелвилла – роман «Моби Дик» (*Moby Dick, 1851*) - создавался в то время, когда страна начала двигаться к гражданской войне, и в атмосфере духовной жизни США уже присутствовало тревожное ощущение грядущей катастрофы. В ходе работы над романом авторский замысел неоднократно менялся, а соответственно менялась и структура произведения: Г. Мелвилл дописывал новые части, переделывал уже готовые, менял местами главы. Отсюда и возникла особая форма романа, родившаяся фактически стихийно. Поэтические описания океана, сухие научные рассуждения, трагические диалоги и монологи, философские отступления, притчи, картины охоты на китов, описание процесса разделки китовой туши, практически документальное изображение самого промысла и орудий китобоев, размышления о судьбах человека, народов и государств – все это заставляет читателя переключаться с одного на другое, следуя авторской мысли.

До сих пор ведутся дискуссии о жанровой принадлежности романа «Моби Дик»: его называют «морским романом» (в «китобойном» варианте), социальным, фантастическим, философским, приключенческим и т. д. Все эти определения имеют под собой основания, однако в целом роман не может быть однозначно отнесен ни к одному из жанров. В нем слились основные достижения американской романтической прозы и многовековой опыт мировой литературы.

«Моби Дик» может рассматриваться как источник знаний об истории китобойного промысла, где значительную роль играют детали жизни и ремесла китобоев. Они же образуют круг обстоятельств, в которых действуют герои и в которых выражается авторская мысль, восходящая к универсальным нравственным, социальным, философским проблемам, далеко выходящим за пределы промысла. Из «китобойного» материала вырастают философские и социальные аспекты романа. Белый Кит стал всеобъемлющим символом, олицетворением демонической мощи. Персонаж романа капитан Ахав видел в этом огромном животном вселенское зло, которое он стремился уничтожить.

«Моби Дик» был грозным предупреждением соотечественникам, которые, как представлялось Г. Мелвиллу, своими безрассудными действиями влекли корабль американского государства к катастрофе, уповая на вмешательство высших сил. Писатель говорил о том, что не существует этих высших сил, и судьбы Америки в руках самих людей.

Знаменитым поэтом-романтиком был Генри Вордсворт Лонгфелло (Henry Wadsworth Longfellow, 1807-1882), сформировавшийся под воздействием новоанглийской культурной среды. Г. Лонгфелло верил в историческое предназначение Америки, считал, что она должна обогащаться культурным опытом Старого Света. В его стихах много историко-литературных и библейских реминисценций, реалий и метафор. Он избегал бурных всплесков эмоций, тяготел к описательности, медитации, спокойной, ровной интонации. Его поэзия отличается разнообразием форм и размеров – сонеты, баллады, оды, лирические миниатюры. Везде Г. Лонгфелло присуща ясность и строгость формы. В цикле стихотворений о невольниках «Стихи о рабстве» (*Poems of*

Slavery, 1848) он выразил свои симпатии движению аболиционизма. Среди других произведений поэта сборники «Голоса ночи» (*Voices of the Night, 1839*), «Баллады и другие стихотворения» (*Ballads and Other Poems, 1842*), «Башня Брюгге и другие стихотворения» (*The Belfry of Bruges and Other Poems, 1845*), «Перелетные птицы» (*Birds of Passage, 1858*), поэмы «Эванджелина» (*Evangelina, 1847*), «Сватовство Майлса Стендиша» (*The Courtship of Miles Standish, 1858*) и др.

Творческая вершина Г. Лонгфелло, его главное произведение – «Песнь о Гайявате» (*Song of Hiawatha, 1855*), поэма, созданная на основе памятников индейского фольклора. За основу поэт взял материал, никем до этого не освоенный, – культуру и фольклор коренных американцев. Образ индейца как «естественного человека» уже присутствовал в американской литературе в то время, но носил несколько декоративный характер. Г. Лонгфелло глубоко проник в культуру индейцев, изобразив героическую личность вождя и первозданность мира природы. Протагонист – одновременно исторический и легендарный персонаж. В поэме описывается его божественное рождение, смерть матери, воспитание на лоне природы, поиски отца, единоборство с ним, подвиги во имя своего племени. Он как истинный персонаж героического эпоса движим не жадой славы, а долгом перед соплеменниками и во многом напоминает героев средневекового эпоса, представляя то реальным человеком, то полубогом. В финале одиночество Гайяваты приобретает трагическую окраску: он прощается с жизнью, оставляет своих соплеменников, уходя в «страну Заката», а среди индейцев появляются христианские миссионеры.

Российскому читателю «Песнь о Гайявате» известна благодаря блестящему переводу Ивана Бунина, опубликованному в 1896 году.

Эдгар Алан По (Edgar Allan Poe, 1809-1849)

Эдгар По – один из самых талантливых американских литераторов. Он был поэтом, прозаиком, критиком, журналистом, недооцененным по достоинству при жизни. Слава пришла к Э. По уже после смерти.

Деятельность Э. По как литературного критика укладывалась в рамки общего движения за создание национальной литературы. Как и другие американские писатели этого периода, он стремился поднять литературу США до уровня европейской. Особое внимание Э. По уделял проблемам художественного мастерства, он разработал строгую эстетическую концепцию, базирующуюся на отчетливом представлении о задачах художественного творчества и специфике творческого процесса, которую изложил в своих статьях и рецензиях.

Все поэтическое наследие Э. По, за исключением нескольких отдельных стихотворений, написанных после 1845 года, сосредоточено в четырех сборниках: «Тамерлан и другие стихотворения» (*Tamerlane and Other Poems, 1827*), «Аль Аараф, Тамерлан и другие стихотворения» (*Al Aaraaf, Tamerlane and Minor Poems, 1829*), «Стихотворения» (*Poems, 1831*) «Ворон и другие стихотворения» (*The Raven and Other Poems, 1845*). Огромную роль в его стихах играют мотивы красоты, любви и смерти, которую поэт эстетизировал. Целью поэзии Э. По было вызвать у читателя эмоциональный подъем, для того, чтобы он мог, возможно, увидеть Высшую Красоту – категорию, по мнению писателя, недоступную рационалистическому сознанию и не подлежащую логической интерпретации. Европейские символисты рубежа XIX – XX веков считали Э. По своим предшественником.

Э. По достиг художественного совершенства в новеллистике, довершив дело формирования жанра, начатое В. Ирвингом. Центральное место в творчестве Э. По занимают психологические рассказы, которые нередко называют «страшными» или «ужасными», во многих из них присутствует мистика. Писателя интересовало поведение человека в экстремальных ситуациях и пограничные состояния психики, душевная боль и страх становились объектом его художественного исследования. Это мог быть страх

перед смертью или перед жизнью, перед одиночеством или перед людьми, перед безумием или перед знанием. Вершиной психологической новеллистики Э. По является «Падение дома Ашеров» (*The Fall of the House of Usher, 1839*) - новелла, в которой раскрывается ужас не перед смертью или жизнью, а перед самим ужасом, что ведет к разрушению личности.

Огромный интерес у писателя вызывали возможности человеческого интеллекта; эта тема раскрывается в его детективных новеллах. Э. По считается родоначальником жанра детектива в мировой литературе. В трех его известных новеллах - «Убийство на улице Морг» (*Murders in the Rue Morgue, 1841*), «Тайна Мари Роже» (*The Mystery of Marie Rogêt, 1842*) и «Похищенное письмо» (*The Purloined Letter, 1844*) - действует сквозной персонаж Огюст Дюпен, сыщик-любитель, который раскрывает тайну преступления с помощью логики и аналитического мышления. Позже подобные образы появились в произведениях знаменитых авторов детективов XX века – А. К. Дойла (Шерлок Холмс), А. Кристи (Эркюль Пуаро и мисс Марпл), Г. Честертона (отец Браун), Ж. Сименона (комиссар Мегрэ) и др.

Уолт Уитмен (Walt Whitman, 1819-1892)

У. Уитмен – классик и новатор в американской поэзии, своеобразный антипод Г. Лонгфелло по художественной манере. Он являл собой пример *self-made man*, что и сегодня выражает идеологию американского индивидуализма. На формирование У. Уитмена как поэта повлияли Библия и произведения европейских романтиков – Дж. Байрона, П. Б. Шелли, У. Вордсворта, Жорж Санд, В. Гюго, Ф. Шиллера, И. В. Гете. Изучая эстетику и философию, заурядный литератор постепенно вырос в большого поэта.

Наиболее значительное произведение У. Уитмена – «Листья травы» (*Leaves of Grass, 1855*), книга стихов, полная исторического оптимизма и вдохновленная героической эпохой в истории Америки. Это произведение написано свободным стихом и не содержит драматических коллизий, оно представляет собой монолог лирического героя. Это герой нового типа, отличающийся от традиционного романтического персонажа - он связан со

всем миром, един со всем человечеством, причастен к бедам и радостям других людей. В стихотворениях «Листьев травы» обозначены важнейшие темы всего творчества У. Уитмена – прославление отдельной личности, восхваление демократии, предвестие эпохи, когда восторжествует братство и равенство всех людей независимо от происхождения и цвета кожи. Одним из ключевых понятий в поэзии У. Уитмена является «солидарность». Его видение будущего воплотилось в утопическом образе Города друзей из миниатюры «Приснился мне город» (*I Dream'd in a Dream*), вошедшей в «Листья травы».

Самое крупное произведение поэта, открывшее первое издание «Листьев травы», - «Песнь о себе», в которой проявилось особое «я» У. Уитмена. В этой поэме воплотился важнейший эстетический принцип поэта – единение авторского «я» и человечества, слияние героя поэмы со всеми людьми и жизнью в целом во всем ее многообразии. Здесь проявилось новаторство У. Уитмена: он добивался масштабности образов, стремился охватить как можно больше социальных, естественных, духовных событий жизни.

Экспериментаторское, новаторское творчество У. Уитмена вдохновило многих поэтов последующих поколений и стимулировало процессы обновления и обогащения поэтической техники и тематики. У. Уитмен перестроил поэтическую систему романтизма, введя свободный стих, который не предполагал рифмы и четкого размера, но был способен передать все разнообразие движения самой жизни. Именно в его творчестве в литературе США наметился переход к реализму.

Американская литература «рубежа веков»

В течение всего XIX века в литературе США безраздельно господствовал романтизм; если в Европе уже в середине столетия на смену ему пришел реализм, то в США реализм только начал формироваться в период «рубежа веков». Время от Гражданской войны (1861-1865) до Первой мировой войны (1914-1918) – важнейший период в истории и культуре США. Отмена рабства очистила дорогу для экономического прогресса, а массовая иммиграция способствовала увеличению производственного, научного и культурного потенциала.

Социальные процессы после Гражданской войны, перемены в мироощущении и менталитете американцев нашли отражение в литературе.

В этот период в США развивалось несколько литературных направлений:

- Реализм. В отличие от Европы, где он давно уже занимал ведущее положение, в США он только начал формироваться. «Отцами-основателями» реализма в американской литературе являются М. Твен, Ф. Брет Гарт, а позднее Т. Драйзер, О.Генри и Д. Лондон. Писатели-реалисты противопоставляли свою позицию идеям «нежного реализма» или «традиции благопристойности» (*genteel tradition*) – течению, которое имело консервативно-охранительную направленность и характеризовалось неприятием искусства жизненной правды как грубого, бросающего вызов хорошему вкусу и всему «идеальному». Приверженцы этой традиции старались оберегать искусство от «вульгарности» и в свою очередь отвергали принципы реалистов.

- Натурализм.² Особенность американского натурализма заключается в том, что он заявил о себе практически одновременно с реализмом. Они

² Натурализм (фр. *naturalisme* «природный, естественный») — направление в художественной литературе и искусстве, сложившееся во второй половине XIX века в Европе и Америке. Термин и теоретическое обоснование связывают с именем французского писателя Эмиля Золя.

Натурализм отличается стремлением к точному воспроизведению действительности и человеческого характера. Человек и его поступки понимаются обусловленными физиологической природой, наследственностью и средой — социальными условиями, бытовым и материальным окружением. Натурализм возник под влиянием бурного развития естественных наук и может рассматриваться как перенесение научных методов наблюдения и анализа в область художественного творчества.

развивались в тесной близости и проявились в творчестве таких писателей, как Ф. Норрис, Т. Драйзер, Д. Лондон³.

- Неоромантизм. В первую очередь он проявился в произведениях Д. Лондона, для творчества которого было свойственен синтез всех трех тенденций. Школа Дальнего Запада и жанр вестерна также воплотили в себе все принципы неоромантизма.

Традиции американского реализма XX века, которые окончательно оформились в творчестве Т. Драйзера, воплотились в произведениях целого ряда выдающихся писателей. Новые тенденции в литературе, появившиеся на рубеже веков в эпоху революционных потрясений ставили перед писателями новые задачи. В то время, когда на пике творчества было еще «старшее» поколение (Т. Драйзер, Э. Синклер, С. Льюис и т.д.), в литературе США уже появились новые имена представителей «молодого» поколения (Э. Хемингуэй, Ф.С. Фицджеральд, Дж. Дос Пассос и др.).

Ко всем сферам американской жизни обращался в своих произведениях один из наиболее читаемых американских авторов того времени Уптон Синклер (Upton Sinclair, 1878-1968). В его творчестве представлены различные жанры – романы, драмы, повести, памфлеты, эссе, трактаты, биографии, автобиографии и т.д. Событием литературной и общественной значимости стал роман «Джунгли» (*The Jungle, 1906*). Его называли «романом-бомбой», сравнимым с «Хижинкой Дяди Тома» Г. Бичер-Стоу. Роман рассказывает о семье литовских эмигрантов, которые стали в США объектом безжалостной эксплуатации и вынуждены были выживать в «джунглях», где царят звериные законы. Все произведения Синклера, как художественные, так и публицистические, проникнуты жаждой социальной справедливости.

События в России, связанные с революцией 1917 года, также нашли свое отражение в литературе США. Откликом на Октябрьскую революцию стала книга Джона Рида (John Reed, 1887-1920) «Десять дней, которые потрясли мир» (*Ten Days That Shook the World, 1919*), в которой воплотились основные образы революции – Петроград накануне восстания, Ленин, Съезд Советов. Рид

³ В западном литературоведении достаточно долго (вплоть до середины XX века) не делалось различий в употреблении терминов «реализм» и «натурализм», они использовались как синонимы.

выступал не только как очевидец событий, но и как писатель, давший пример удачного соединения художественно-изобразительного и документально-публицистического элементов. Этот прием впоследствии активно использовался американскими писателями.

Френсис Брет Гарт (*Francis Bret Harte, 1836-1902*)

Ф. Брет Гарт – региональный писатель, выросший до общенациональных масштабов. Он пришел в литературу «из гущи жизни», привнес в свои произведения традиции устного рассказа. С шестнадцати лет Ф. Брет Гарту пришлось самостоятельно зарабатывать себе на жизнь: в 1854 году он отправился в Калифорнию, где перепробовал множество профессий (учитель на золотых приисках, аптекарь, курьер, наборщик, репортер). Первая известность пришла к нему, когда в журналах «Эра» и «Калифорниан», стали печататься его «Романы в кратком изложении» (*Condensed Novels*), в 1867 году вышедшие отдельной книгой и представлявшие собой пародии на популярные произведения европейской и американской литературы – романы Ч. Диккенса, Ш. Бронте, В. Гюго, А. Дюма, Дж. Ф. Купера и др. В этой книге проявилось искусство пародиста, высмеивающего некоторые романтические клише и стилевые штампы.

В судьбе Ф. Брет Гарта произошел перелом, когда он стал редактором журнала «Оверленд мансли» и опубликовал в нем в 1867-1870 годах новеллы «Счастье Ревущего Стана» (*The Luck of Roaring Camp*), «Мигглс» (*Miggles*), «Изгнанники Покер Флэта» (*The Outcasts of Poker Flat*), «Компаньон Теннесси» (*Tennessee's Partner*) и поэму «Китаец-язычник» (*The Heathen Chinee*). Писательский успех и авторитет редактора сделали Ф. Брет Гарта главой группы литераторов в Сан-Франциско.

«Калифорнийские рассказы» 60-70-х годов стали главными в его художественном наследии: именно они способствовали становлению реалистической новеллы в США. В них ярко проявились «местный колорит», региональная калифорнийская специфика, юмор, фольклорные элементы,

Ф. Брет Гарт уклонялся от героизации и идеализации своих персонажей, от популярного культа пионеров. Его персонажи – переселенцы, старатели, игроки, завсегдатаи салунов, грабители, проститутки – колоритные, своеобразные люди, способные и на доброту и на бессердечие. Сюжеты его произведений парадоксальны и неожиданны. Однако он оказался писателем одной темы. Уехав на Восток, он продолжал писать рассказы на калифорнийском материале, но стал откровенно повторяться и не имел успеха.

В 1878 году Ф. Брет Гарт поступил на консульскую службу и навсегда покинул Америку

В нашей стране Ф. Брет Гарт издается с 1873 года, собрания его сочинений выходили шесть раз, особой популярностью пользовались «золотоискательские» рассказы.

Марк Твен (Mark Twain, 1835-1910)

Марк Твен – основоположник реализма в литературе США, национальный гений, еще при жизни ставший легендарной фигурой. Его творчество вобрало в себя менталитет, характер и культуру Америки. Благодаря его книгам складывался образ США в сознании европейцев.

Его настоящее имя - Сэмюэль Ленгхорн Клеменс. Он вырос на юге США в штате Миссури в городке Ганнибал, который впоследствии описал под названием Санкт-Петербурга в своих самых знаменитых романах. Псевдоним Марк Твен⁴ писатель взял себе в память о том времени, когда он работал в качестве лоцмана на пароходах, ходивших по Миссисипи – реке, которая стала символом Америки.

Биография Марка Твена, как и большинства американских писателей, демонстрирует весьма непростой путь к профессии; знаменитый термин *self-made man* весьма точно иллюстрирует эту жизненную эволюцию. Сначала будущему писателю нужно было создать материальную базу своего существования – заработать «на кусок хлеба» в прямом смысле слова. Отсюда и пестрая биография, и множество профессий: наборщик в типографии (где и

⁴ *Mark twain* означало «мерка два» - уровень воды, достаточный для прохода судов.

произошло знакомство с миром художественной литературы); лоцман; солдат, а потом лейтенант в армии конфедератов во время Гражданской войны; старатель на рудниках во время «серебряной лихорадки». Значительную роль в становлении М. Твена-писателя сыграла журналистика. Еще работая лоцманом, он посылал в редакции газет свои первые юморески, но началом его уже серьезной журналистской карьеры считается 1863 год, когда в невадской газете «Территориал Энтерпрайз» появилась заметка, подписанная знаменитым псевдонимом. В течение двух лет М. Твен еженедельно публиковал заметки, фельетоны, очерки, скетчи, которые помогал отшлифовывать опекавший его Ф. Брет Гарт. В 1865 году с публикации рассказа «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» (*The Celebrated Jumping Frog of Calaveras Country*) началась его писательская карьера.

Уже в ранних рассказах Марка Твена главным стал юмор, вобравший в себя фольклорные традиции фронта; писатель рисовал для читателя мир бурного веселья, разрушая каноны, штампы и правила «хорошего тона», использовал гротеск, шарж, сгущение красок, нарочито серьезный тон при изложении смешных вещей.

Первое крупное произведение Марка Твена – книга очерков «Простаки за границей» (*The Innocents Abroad, 1869*). Она была написана по впечатлениям путешествия писателя в Европу и представляет собой подобие путевого дневника, в котором автор сопоставляет Европу и Америку, две культуры и две цивилизации. «Простак» называет М. Твен главного героя, «американского Адама», простодушного и по-детски непосредственного, который видя европейские памятники старины, демонстрирует абсолютную неосведомленность, задает «детские» вопросы, Он воспринимает Старый Свет как кладбище реликтов и раритетов, в то же время демонстрируя истинно американские энергию и здравый смысл. «Простак» видит Европу как вчерашний день, а Америку как надежду мировой цивилизации.

Излюбленным приемом в ранних произведениях писателя стала пародия; объектом пародирования являлось все косное, отжившее в социальной сфере, а также каноны романтической эстетики в сфере художественной. Известный

отечественный американист А.М. Зверев так оценивает этот переворот в писательском мировоззрении: «Его пародийная тональность оказывается знаком смены романтизма новой, реалистической художественной системой. Раннее творчество Твена становится решающим звеном этого перехода: литература вбирает в себя обширнейшую область «низменной» действительности – прежде всего повседневность фронта и провинции, - причем осваивает этот материал в формах народной смеховой культуры или особенно тесно с нею связанной газетной юмористики Дальнего Запада. Происходит подлинный художественный переворот»⁵.

Вершиной творчества Марка Твена называют трилогию, которая является отчасти автобиографической. В нее вошли книги «Приключения Тома Сойера» (*The Adventures of Tom Sawyer, 1876*), «Жизнь на Миссисипи» (*Life on Mississippi, 1883*) и «Приключения Гекльберри Финна» (*The Adventures of Huckleberry Finn, 1884*).

«Приключения Тома Сойера» - роман, который стал новым словом в мировой литературе. Он написан о детях и для детей. Марк Твен намеренно противопоставил это произведение типичным для того времени поучительным историям о «хороших» и «дурных» мальчиках и девочках. Он создал образ живого, умного и веселого подростка Тома, живущего в мире фантазий и приключений, который он сам себе создает, на фоне скучного быта провинциального американского городка.

Стержневой интригой в романе является почти детективная история с убийством, которую окружает серия эпизодов о приключениях и забавных проделках Тома и его друга Гека Финна. Автору удалось удивительно точно и ярко передать психологию подростка и создать произведение в редчайшем для литературы жанре юмористического романа. Мотив детской игры превращает, казалось бы, серьезные ситуации, с которыми сталкиваются герои, в настоящие приключения, о которых мечтает любой мальчишка.

Вторая книга трилогии – «Жизнь на Миссисипи» - представляет собой очерково-документальное произведение, в котором Марк Твен собрал свои

⁵ Писатели США. Краткие творческие биографии. – М., 1990. – С. 443.

знания о реке Миссисипи, которые он приобрел, проведя большую часть жизни на ее берегах и работая в качестве лоцмана. Эту книгу называют гимном великой реке, и образ вольной, могучей реки становится символом свободы в мире рабства.

Некоторые мотивы этого произведения получили свое развитие в последней книге трилогии – «Приключения Гекльберри Финна». Этот роман вошел в каноны мировой классики и стал вершиной творчества Марка Твена. По словам Э. Хемингуэя, из него вышла вся американская литература. В отличие от предыдущих произведений, здесь Марк Твен четко выстроил сюжет, стержнем которого является путешествие на плоту Гека и беглого раба Джима по реке Миссисипи.

Хотя романы «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» разделяет восемь лет, сюжетно они состыкованы практически вплотную. Роман о Геке Финне открывается описанием игры мальчиков в шайку разбойников, которой заканчивается первый роман. События обеих книг происходят примерно за полтора десятка лет до отмены рабства в США, но если в первом романе социальная проблематика отсутствует, и жизнь в маленьком провинциальном Санкт-Петербурге описывается почти идиллически, то во втором романе герои сталкиваются во время своего путешествия с серьезными, иногда трагическими противоречиями и вынуждены определять свою позицию. Автор объективно анализирует проблемы, порожденные расовым конфликтом. Дружба белого подростка Гека и черного раба Джима приобретает символический смысл. Именно в отношении к Джиму претерпевает эволюцию характер Гека.

Коренные изменения происходят и в композиции романа. В отличие от «Приключений Тома Сойера», место действия - уже не замкнутое пространство маленького провинциального городка, а весь юг США. Таким образом, автор представил нам широкое панорамное изображение жизни США середины XIX века до начала Гражданской войны. Композиционным стержнем здесь становится образ реки, так как все события, которые происходят в романе, развертываются либо на самой реке, либо на ее берегах. Данный образ получает

символическую многозначность: с одной стороны, согласно мировой литературной традиции, река символизирует течение человеческой жизни; с другой, Миссисипи становится символом самой Америки, воплощая все аспекты национальной специфики.

Меняется и форма повествования: если в «Томе Сойере» повествование велось от третьего лица, то в «Гекльберри Финне» рассказчиком становится сам протагонист. Это значительно усложняет функцию автора, который не может напрямую «вмешаться» в повествование, лишен возможности комментировать поступки своих персонажей и должен изобразить американскую реальность глазами мальчика-подростка.

В отличие от «Приключений Тома Сойера», этот роман написан для взрослых, хотя мотив детской игры в нем тоже присутствует. Когда «на сцену» выходит Том Сойер, взрослые проблемы Гека превращаются в забавные приключения, но читатель испытывает двойственные чувства. Читать про «игру в освобождение Джима» очень смешно, но для Тома – это в прямом смысле игра, к тому же, вполне безопасная (он знает, что Джим уже свободен), а для Гека и Джима – это вопрос жизни и смерти.

Образы Гека и Джима в определенной степени являются продолжением художественного воплощения концепции «естественного человека», своеобразными «простаками», открывающими для себя огромный мир Америки. В этом смысле образ Гека стал родоначальником традиции изображения подростка в литературе США последующих этапов.

Романы о Томе Сойере и Геке Финне имели большой успех, и позже Марк Твен предпринимал попытки продолжить историю их приключений. В свет вышли повести «Том Сойер за границей» (*Tom Sawyer Abroad, 1894*) и «Том Сойер – сыщик» (*Tom Sawyer, Detective, 1896*), однако они значительно уступают первым двум романам по художественной значимости. В дневнике Марка Твена имеется упоминание о планах на еще один роман о Томе и Геке – грустную историю о том, как шестидесятилетние друзья встречаются спустя много лет после разлуки: «Гек возвращается домой. Бог знает откуда. Ему 60 лет. Он спятил. Воображает, что он еще мальчишка, ищет в толпе Тома, Беки и

проч. Из долгих блужданий приходит Том. Находит Гека. Вспоминают старое время. Жизнь оказалась неудачной. Все, что они любили, что они считали прекрасным, ничего этого уже нет. Умирают»⁶.

В классику мировой детской литературы вошла повесть Марка Твена «Принц и нищий» (*The Prince and the Pauper, 1882*), где писатель обратился к истории средневековой Англии. М. Твен дал неожиданную художественную интерпретацию таинственным событиям, связанным со смертью короля Генриха VIII, восшествием на престол его сына-подростка Эдуарда VI и его недолгим правлением и ранней смертью. М. Твен использовал мотив двойничества, предположив, что нищий мальчик из лондонских трущоб мог бы быть как две капли воды похожим на наследника трона.

Еще одно обращение М. Твена к истории – знаменитый роман «Янки при дворе короля Артура» (*A Connecticut Yankee in King Arthur's Court, 1889*), в котором соединились различные художественные жанры – приключенческий, фантастический, утопический, исторический. Марк Твен остроумно пародировал легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола.

Поздние произведения Марка Твена характеризуются все большим переходом от юмора к сатире, часто сопровождаемой едкой иронией. Его взгляд на американскую жизнь полон скептицизма и мизантропии. Это наиболее ярко выражено в произведениях, которые можно назвать повестями-притчами – «Человек, который совратил Гедлиберг» (*The Man Who Corrupted Hudleburg, 1899*), «Таинственный незнакомец» (*The Mysterious Stranger, 1916*).

Многие из поздних работ Марка Твена были впервые опубликованы только после смерти писателя.

Творчество Марка Твена стало основополагающим для всей последующей литературы США. Использование всех оттенков смеха, искрящееся остроумие, а также актуальные социальные проблемы современной ему Америки, блестящий талант рассказчика и критическое осмысление действительности сделали М. Твена одной из наиболее значительных фигур в мировой

⁶ Зарубежные писатели. Библиографический словарь. – М.: Дрофа, 2003. –С.416.

литературе. Его произведения стали классикой для взрослых и детей, благодаря им читатели по всему миру «открывали» для себя Америку.

О.Генри (O'Henry, 1862-1910)

Псевдоним О.Генри принадлежит американскому писателю Уильяму Сиднею Портеру, который занимает достойное место в американской литературе как мастер рассказа.

Свой творческий путь Портер начал при необычных обстоятельствах – он был осужден за растрату и приговорен к тюремному заключению, во время которого и начал писать рассказы и публиковать их под псевдонимом О.Генри. Первым произведением писателя стал рассказ «Преображение Джимми Валентайна» (*Retrieved Reformation*), который позже был опубликован в сборнике «Дороги судьбы» (*Roads of Destiny, 1909*). Трогательная история «перерождения» преступника со счастливым финалом во многом соответствовала традиции «нежного реализма». В духе этой традиции были написаны и некоторые из последующих рассказов писателя. Конструируя сюжет рассказа, О.Генри не сосредотачивал своего внимания на психологической стороне происходящего, действия персонажей не получали у него глубокой психологической мотивировки, что усиливало неожиданность финала.

Среди рассказов О.Генри можно выделить нью-йоркский цикл, который объединяет рассказы, вошедшие в сборник «Четыре миллиона» (*The Four Million, 1906*). Действие в них происходит в огромном городе, а персонажами являются «четыре миллиона» - его население. Писатель показывал одиночество человека среди миллионной толпы мегаполиса, где отдельная личность способна затеряться. Это стало одним из основных мотивов его творчества. Еще один мотив, который он широко использовал, – это значение случая в жизни человека. Со случайностями, определяющими их судьбы, встречаются типичные герои О.Генри, обычные, «маленькие» люди - клерки, секретарши, аптекари, бродяги, продавцы. Некоторые факты своей биографии он также превратил в несколько сентиментальные сюжеты, как в одном из знаменитых

рассказов о трогательном «самопожертвовании» молодых супругов «Дары волхвов» (*The Gift of the Magi, 1906*).

В некоторых рассказах О.Генри действие происходит на Юге и на Западе США, реже в Южной Америке. На личных впечатлениях писателя от его пребывания в Гондурасе построена пародийно-юмористическая повесть «Короли и капуста» (*Cabbages and Kings, 1904*). Забавные похождения ее героев не заслоняют того факта, что страна, названная О.Генри «банановой республикой» оказалась практически полностью в руках американских торговых компаний.

Все рассказы О. Генри отличаются динамичностью и юмором, который характерен для всего творчества писателя. В основе сюжета многих из них лежат комические ситуации, и, даже если рассказ не является в целом юмористическим, юмор присутствует в языке персонажей, в авторских ремарках и самом построении сюжета. Юмор О.Генри основан на американской традиции, и некоторые его рассказы напоминают ранние произведения Марка Твена и пародии Ф. Брет Гарта. Бродяги и плуты – зачастую «благородные жулики», которые часто становятся персонажами рассказов, напоминают традиционных героев американского фольклора, а юмористические приемы и парадоксальная, неожиданная развязка сюжета являются продолжением устной традиции в американской литературе.

Джек Лондон (Jack London, 1876-1916)

Джек Лондон - автор, который воплотил мечту читателя о героизме и романтике. Американские критики никогда не причисляли его имя к писателям «первого ряда», однако в нашей стране его творчество пользовалось и пользуется особой популярностью.

Биография Джека Лондона вновь демонстрирует весьма сложный путь американского литератора к художественному творчеству. Он родился в Сан-Франциско, его юность пришлась на время экономической депрессии и безработицы. К двадцати трем годам он сменил множество занятий – работал на консервной фабрике, в прачечной; был «устричным пиратом», матросом на

шхуне, бродягой, кочегаром на электростанции, старателем на Аляске во время «золотой лихорадки».

Предметом внимания еще юного Д. Лондона стали проблемы социальной несправедливости. Будучи бродягой, он понял, что причиной несчастий являются не только лень и пороки самих людей, но и социальные условия, в которых они вынуждены существовать. Начиная с 1890-х годов, Д. Лондон активно участвовал в американском социалистическом движении: стал членом социалистической партии, выступал на митингах, читал лекции на политические темы, писал статьи о рабочем движении, которые впоследствии были объединены в сборники «Война классов» (*The War of the Classes, 1905*) и «Революция» (*Revolution and Other Essays, 1910*). Тема классовой борьбы нашла и художественное воплощение в весьма сложном в жанровом отношении романе «Железная пята» (*The Iron Heel, 1908*), где своеобразно переплелись черты утопии и антиутопии.

В 1896 году Д. Лондон поступил в Калифорнийский университет, но вскоре был вынужден оставить его из-за недостатка средств. Основным источником его знаний в области философии, социологии, литературы стало самообразование. Будучи еще совсем молодым, он познакомился с трудами К.Маркса, Г.Спенсера и Ф.Ницше и попал под влияние двух последних философов. Своими литературными учителями он считал английских неоромантиков Р. Киплинга и Р.Л. Стивенсона.

Первым опубликованное произведение Д. Лондона – очерк «Тайфун у берегов Японии» (*Typhoon Off The Coast Of Japan, 1893*), но известность пришла к нему в 1899-1900 годах, когда были напечатаны впоследствии знаменитые рассказы «За тех, кто в пути» (*To the Men on Trail*), «Белое безмолвие» (*White Silence*), и вышел первый сборник «Сын волка» (*The Son of the Wolf*).

Особое место в творчестве Д. Лондона занял так называемый цикл «северных рассказов», который писатель пополнял на протяжении всей жизни. К нему тематически примыкают две анималистские повести - «Зов предков» (*The Call of the Wild, 1903*) и «Белый клык» (*White Fang, 1906*). Их эпическая

цикличность определяется тем, что они представляют собой как бы фрагменты большого целого, эпизоды клондайкской эпопеи. Их сюжеты объединены тем, что все персонажи – участники драматической борьбы за существование, разыгрывающейся на фоне эпически повторяющегося северного пейзажа.

Именно здесь происходит своеобразный синтез основных тенденций литературного процесса на рубеже веков: реализма, неоромантизма и натурализма, что во многом определило специфику творчества писателя. Из палитры художественных средств неоромантизма в «северных рассказах» используется яркий приключенческий сюжет, герои ставятся в экстремальные обстоятельства, мир дикой северной природы противопоставлен цивилизации: лучшие качества человека – бескорыстие, дружба, преданность, самоотверженность – ярче всего проявляются на севере.

Реалистические принципы здесь, может быть, менее заметны, но все же присутствуют в изображении социальных конфликтов, в использовании принципа социального детерминизма в психологическом анализе: человеческие пороки, такие, как алчность, трусость и вероломство, в рассказах Д. Лондона проявляются тогда, когда персонажи встают перед лицом соблазнов, которые несет богатство. Все отчетливее начинает звучать мысль, что человек становится зверем не только тогда, когда ему приходится в прямом смысле бороться за свою жизнь, но и когда он ослеплен блеском золота. Также очень сильно в «северных рассказах» влияние натурализма, что обусловлено прямым включением в художественный текст положений социал-дарвинизма⁷. «Естественный отбор» в мире животных прямо соотносится с борьбой за выживание в экстремальных условиях «белого безмолвия», и победить в этой борьбе может только сильная личность.

В романистике Д. Лондона, составляющей существенную часть его творческого наследия, литературоведы традиционно выделяют два периода. К первому относят наиболее значительные произведения писателя: «Морской волк» (*The Sea Wolf*, 1904), «Железная пята» (*The Iron Heel*, 1908), «Мартин

⁷ Социальный дарвинизм – социологическая теория, согласно которой закономерности естественного отбора и борьбы за выживание, выявленные Чарлзом Дарвином в природе, распространяются на отношения в человеческом обществе.

Иден» (*Martin Eden*, 1909). В романе «Морской волк» так же, как и в «северных рассказах», интересно переплетены натурализм и неоромантизм, ницшеанство и его критика в изображении мощной личности Волка Ларсена. Д. Лондон осуждал культ силы и преклонение перед ней и писал, что его книга «является атакой на ницшеанскую философию».

Роман «Мартин Иден» – одно из самых значительных произведений Д. Лондона, в жанровом отношении он близок к «роману воспитания». В этом произведении очень силен автобиографический элемент: процесс становления творческой индивидуальности, этапы внутреннего роста героя. Писателя Мартина Идена, прошедшего сложные этапы становления, ждет трагический конец – самоубийство. Подобным финалом Джек Лондон фактически предсказал собственный уход из жизни. «Мартин Иден» представляет собой классический образец реалистического социально-психологического романа, главной темой которого стала судьба художника в обществе, его борьба за признание этим обществом. Кроме того, «Мартин Иден» - это роман об искусстве, здесь Д. Лондон приближается даже к философской трактовке искусства и его роли в жизни социума и личности.

Второй период представлен поздними приключенческими романами писателя: «Лунная долина» (*The Valley of the Moon*, 1913), «Маленькая хозяйка большого дома» (*The Little Lady of the Big House*, 1916), «Сердца трех» (*Hearts of Three*, 1920)⁸. Критика (особенно советского периода) говорила о схематизме этих произведений, об ослаблении социальной критики, об их вторичности, но авантюрные сюжеты, экзотика, «сильные личности» персонажей обеспечили популярность данных романов у читателей на долгие годы.

Слава Джека Лондона в России намного превзошла его популярность на родине; в России его произведения издавались больше, чем работы других зарубежных писателей.

⁸ Опубликовано посмертно.

Теодор Драйзер (Theodore Dreiser, 1871-1945)

Теодор Драйзер является одной из ключевых фигур в американской литературе. Его творчество открыло XX век (его первый роман «Сестра Керри» вышел в 1900 году).

Т. Драйзер родился в штате Индиана, из-за бедности семьи, строгого религиозного воспитания и мечтательного душевного склада он был неприспособлен к борьбе за существование, и его опыт — монотонная физическая работа в Чикаго, год учебы в университете, работа в газетах — обернулся горьким разочарованием. После знакомства с работами Г.Спенсера⁹ разочарование вылилось в философию, согласно которой люди — всего лишь беспомощные жертвы природных сил, а в человеческом обществе действует тот же закон о выживании сильнейшего, что и в природе.

В литературу Т. Драйзер вошел довольно поздно – в 30 лет. Его первый роман «Сестра Керри» (*Sister Carrie*) рассказывает о судьбе девушки, приехавшей в Чикаго с мечтами о лучшей жизни. Скромная провинциалка пытается добиться богатства и успеха, зачастую переступая через нравственные принципы. Приняв покровительство своего первого возлюбленного Друэ, Керри оставляет его ради более успешного и состоятельного Герствуда. Ее восхождение становится его падением: Герствуд кончает жизнь самоубийством, а Керри добивается своего – она, казалось бы, воплощает «американскую мечту» - делает карьеру, становится богатой и известной, однако ни слава, ни деньги не приносят счастья.

Этот роман можно сравнить с такими известными романами карьеры, как «Красное и черное» Ф. Стендаля, «Милый друг» Г. Мопассана, произведениями Г. Флобера и Ч. Диккенса. Особенностью манеры Т. Драйзера стало глубокое проникновение в женскую психологию, которую он знал и чувствовал лучше, чем кто-либо другой из писателей. Он включил судьбы своих героев в широкий философский контекст. Сюжет романа «Сестра Керри» был очень смелым для литературы того времени: Т. Драйзер полностью отрицал «традицию

⁹ Герберт Спенсер (Herbert Spencer, 1820-1903) - английский философ и социолог, один из родоначальников эволюционизма, определивший социальную эволюцию с помощью трех формул: «естественный отбор», «борьба за существование», «выживание сильнейшего».

благопристойности» и противоречил пуританским нравам, натуралистические тенденции породили его интерес к сильной личности и борьбе за выживание – причем этой сильной личностью в равной степени могла оказаться молодая бедная провинциалка или мультимиллиардер. Натурализм Т. Драйзера вызвал осуждение, и издатели прекратили продажу романа, что стало причиной тяжелой депрессии, которую Т. Драйзер преодолел только спустя десять лет. Его второй роман «Дженни Герхардт» (*Jennie Gerhardt*, 1911) критика встретила благосклонно, и Т. Драйзер вслед за ним написал несколько рассказов, романов, одноактных пьес, книгу о своей поездке в Европу.

Романы «Финансист» (*The Financier*, 1912) и «Титан» (*The Titan*, 1914) открыли «Трилогию желаний» (*The Trilogy of Desire*). Заключительный роман «Стоик» (*The Stoic*) был завершен, но увидел свет уже после смерти писателя, в 1947 году. Основой сюжета трилогии послужила история жизни известного чикагского финансиста, который предстал читателю в образе главного героя Фрэнка Каупервуда, сильной личности, человека, готового на все ради достижения своих целей. Создавая образ денежного магната, Т. Драйзер ввел в романы множество финансовых и экономических деталей. Трилогия, рассказавшая историю создания огромных состояний и карьеры финансиста не потеряла своей актуальности и по сей день.

После 1915 года Т. Драйзер писал рассказы, философские эссе, автобиографию; и все эти произведения пронизывала мысль о гнетущем воздействии общественных порядков на обычного человека.

Главный роман Т. Драйзера «Американская трагедия» (*An American Tragedy*, 1925) вышел во времена экономического процветания США. У него есть документальная основа - многочисленные почти одинаковые судебные дела. Писатель использовал протоколы одного из судебных процессов: молодой человек, стремясь продвинуться в обществе, совершил преступление и был приговорен к смерти. В центре романа – образ Клайда Гриффитса, судьба которого прослеживается автором от юности и до страшного финала – казни на электрическом стуле. Типичность своего героя Т. Драйзер подчеркнул в названии романа – использование неопределенного артикля говорит о том, что

описанный случай – лишь один из многих подобных. Три части романа представляют три этапа жизни Гриффитса, историю его «карьеру», преступления и наказания. Т. Драйзер обращается к проблеме, поднятой Ф.Достоевским – психологии преступления и психологического состояния человека, приговоренного к казни, в ее специфическом американском варианте; писатель верен принципу социального детерминизма – зависимости личностных качеств от окружающей среды, однако, обвиняя общество, он не снимает вины и с самого героя.

«Американская трагедия» Т. Драйзера является одним из наиболее удачных в литературе США опытов создания «великого» американского романа, который стал литературной сенсацией и имел общественный резонанс, взорвав благодушные эпохи «просперити»¹⁰.

Журналистский опыт и воздействие натурализма побудили Т. Драйзера к привлечению документальных элементов в художественное произведение. «Экономические детали» присутствуют и в ранних романах писателя (в «Сестре Керри», «Финансисте» и т.д.) и в «Американской трагедии». Фактически вся третья книга этого романа является документальным описанием механизма юридической системы США. Значительное место в его творчестве занимают и чисто документальные произведения, которые можно объединить в своеобразную трилогию. Книга «Драйзер смотрит на Россию» (*Dreiser Looks at Russia, 1927*) была создана под впечатлением от поездки в СССР, где писателю многое понравилось, однако он увидел и недостатки, например, «тиранию коммунизма», как он назвал идеологическое давление; «Трагическая Америка» (*Tragic America, 1933*) посвящена кризису («великой депрессии»), а «Америку стоит спасать» (*America Is Worth Saving, 1941*) – войне и проблемам фашизма.

В нашей стране Т. Драйзер всегда был популярен и оставался единственным американским писателем, которого одобряла советская идеология во времена «железного занавеса» и «холодной войны». Сегодня в

¹⁰ Prosperity (процветание) называли короткий период в истории США в середине 20-х годов – время экономического процветания в период правления президента Кальвина Кулиджа.

исследованиях его творчества наметился поворот – критики и литературоведы стали более объективны, а интерес к наследию писателя возрастает.

Литература США между двумя мировыми войнами (1918-1940)

На период между Первой и Второй мировыми войнами пришелся художественный расцвет американской литературы. Особенно в этом отношении выделяются 20-е годы, которые в американской критике были названы «золотым веком» американского романа. Эту характеристику можно распространить и на другие жанры, т.к. к этому моменту литература США преодолела свое хронологическое отставание от Европы и органично влилась в мировой литературный процесс. Свидетельством этого стало появление выдающихся романов Э. Хемингуэя, У. Фолкнера, Ф.С. Фицджеральда, С. Льюиса, Ш. Андерсона, Дж. Дос Пассоса, пьес Ю. О'Нила, поэтических произведений Т. С. Элиота, Э. Паунда, Р. Фроста, К. Сэнберга.

20-е годы XX века называют еще и «великим десятилетием» (Big Decade). Это один из наиболее плодотворных периодов в истории американской литературы, отмеченный разнообразием художественно-эстетических школ, обогащением тематики, поиском новых форм.

После Первой мировой войны в нескольких национальных литературах, в том числе и в литературе США, возникло понятие «потерянное поколение» (Lost Generation). Этот термин вошел в обиход благодаря американской писательнице Гертруде Стайн, жившей в Париже и возглавлявшей кружок молодых американских модернистов. Слова «Все вы потерянное поколение» взял в 1924 году в качестве эпиграфа к своему роману «И восходит солнце» Э. Хемингуэй. Для творчества Э. Хемингуэя и Ф.С. Фицджеральда 20-х годов тема «потерянного поколения» стала центральной, но к ней на ранних этапах творчества обращались и другие авторы (Дж. Дос Пассос и У. Фолкнер). Бессмысленная бойня, трагическая реальность войны и не менее трагическое возвращение к мирной жизни получили свое художественное осмысление в произведениях этих писателей. Они выражали настроения целого поколения молодых людей, ушедших на фронт практически со школьной скамьи, для которых война стала первым жизненным опытом. Классическим определением сути «потерянного поколения» стала фраза немецкого писателя Э. М. Ремарка

из романа «На Западном фронте без перемен»: «Мы были уничтожены войной, даже если избежали ее гранат».

В 20-е годы в литературе США выделялись два писательских поколения: старшее (Т. Драйзер, С. Льюис, Э. Синклер), которое начало свой путь еще до Первой мировой войны, и молодое (Дж. Дос Пассос, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер, Ф.С. Фицджеральд, Т. Уайлдер), представители которого вошли в литературу именно в этот период.

Экономическое процветание Америки 20-х годов породило теорию «бескризисного развития капитализма», и тем трагичнее для страны оказался мировой экономический кризис 1929 - 1933 годов, который с наибольшей силой проявился именно в США как в самой развитой в экономическом отношении стране. Этот период получил метафорическое название «великая депрессия» (Great Depression). Именно тогда среди интеллигенции приобрели особую популярность социалистические идеи. Никогда прежде такую огромную роль в жизни американцев не играла политика. Вывод страны из кризиса связан с именем президента Ф. Д. Рузвельта (Franklin Delano Roosevelt), провозгласившего «новый курс» (New Deal), который был основан на активном вмешательстве государства в социально-экономическую жизнь. Ф. Д. Рузвельту удалось стабилизировать ситуацию, популярность леворадикальных идей пошла на убыль, однако острая полемика не затихала. В этот же период активизировались профашистские силы, и конец десятилетия прошел под знаком надвигающейся войны.

В литературе 30-х годов, получивших название «красные 30-е» (Red 30-s), доминировали две темы. Во-первых, тема кризиса и его влияния на жизнь американцев, наиболее ярко проявившаяся в публицистическом и художественном творчестве писателей США. Примером этого стала документальная книга Т. Драйзера «Трагическая Америка» (1933) и мощная эпопея Дж. Стейнбека «Гроздь гнева» (1939). Во-вторых, тема угрозы фашизма в Америке, которая нашла отражение в первую очередь в творчестве

Э. Хемингуэя («испанский период»), и в знаменитом романе-антиутопии С. Льюиса «У нас это невозможно» (1935)¹¹.

В это время в американской литературе так же, как и в европейских, идет активное формирование модернизма. Теоретиком модернизма в США стала Гертруда Стайн (Gertruda Stein, 1874 - 1946); свое же художественное воплощение он получил в поэтическом творчестве англо-американских поэтов Эзры Паунда (Ezra Pound, 1885 – 1972) и Томаса Стернза Элиота (Thomas Stearns Eliot, 1888 – 1965), у Г. Миллера, в раннем творчестве У. Фолкнера и т.п.

В период между двумя мировыми войнами начинал свою писательскую карьеру выдающийся прозаик и эссеист Генри Миллер (Henry Miller, 1891-1980). Его книги подвергались запрету, его называли «апостолом аморализма», порнографом, «певцом буржуазного разложения», однако он стал классиком еще при жизни. В молодости он вел богемный образ жизни, самые значимые в творческом отношении годы он провел в Париже.

Г. Миллер стал одним из первых ярких модернистов в истории литературы США, его творчество отличают смелость тематики и новизна формы. Он использовал дневниковый, исповедальный принцип, близкий к «потoku сознания», вводил в свои тексты экскурсы в прошлое, размышления, философские сентенции. Подробное описание интимных сцен, использование ненормативной лексики часто создавало писателю скандальную репутацию.

Шокирующее впечатление произвел роман Г. Миллера «Тропик Рака» (*Tropic of Cancer*, 1934). В США он был объявлен порнографическим и запрещен. Это табу было снято с книги только в 1961 году. В 1939 был написан роман «Тропик Козерога» (*Tropic of Capricorn*), который вышел в Париже, а в США был впервые опубликован только в 1962.

Г. Миллер является автором еще многих произведений, среди которых трилогия «Благостное распятие» (*Rosy Crucifixion*), состоящая из романов Сескус (*Sexus*, 1949), Плексус (*Plexus*, 1953), Нексус (*Nexus*, 1960), и другие. Он

¹¹ В название романа была вынесена популярная фраза о невозможности тоталитарного, диктаторского режима в демократической республике США. С. Льюис показал гипотетическую ситуацию прихода к власти в Америке законным путем партии фашистского образца.

дважды выдвигался на Нобелевскую премию, но так и не получил ее. В России Г. Миллер был фактически открыт и переведен только после 1991 года.

В первой половине XX века регионализм оставался одним из факторов, определяющих национальное своеобразие американской литературы. С начала XIX века особую роль играла литература американского Юга или «южная школа» с ее спецификой, основанной на аграрных плантаторских традициях, расовой теме, истории южных штатов, семейном укладе Юга, его «аристократии». Особенно громко заявили о себе южные писатели после Первой мировой войны. Здесь можно выделить фигуры авторов, стоящих как бы на полюсах «южной школы»: с одной стороны – М. Митчелл как воплощение массовой литературы, с другой – У. Фолкнер с его сложной эстетикой.

Уникальным явлением в американской литературе стал роман «Унесенные ветром» (*Gone with the Wind*, 1936), ставший единственным произведением писательницы-южанки Маргарет Митчелл (Margaret Mitchell, 1900-1949). Она происходила из южной «аристократической» среды Атланты, штат Джорджия, и стала первой женщиной в своей семье, которая самостоятельно зарабатывала на жизнь, всерьез занимаясь журналисткой. Позднее, оставив работу в газете, она приступила к написанию романа, над которым работала 10 лет. Для создания 1000-и страничной книги М. Митчелл тщательно изучила историю американского Юга и Гражданской войны, составила «досье» на каждого персонажа. Эти факты опровергают расхожий миф о домохозяйке, которая ради развлечения решила написать роман.

«Унесенные ветром» стали одним из наиболее любимых читателями произведений по всему миру, популярность которого не угасает с течением времени. М. Митчелл создала роман в добротной реалистической манере, передав дух американского Юга и его трагедию. История жизни молодой красавицы южанки Скарлетт О'Хара из традиционной плантаторской семьи развивается на фоне Гражданской войны, победы Севера, отмены рабства и крушения «южного мифа», который тщательно создавался ее предками. Роман отличается не только захватывающим сюжетом с элементами мелодрамы, но и

яркими, запоминающимися образами. В 1937 году М. Митчелл получила Пулитцеровскую премию – наиболее престижную литературную награду США, выиграв у У. Фолкнера и Дж. Дос Пассоса.

Для отечественного читателя в «Унесенных ветром» важны два аспекта:

- Взгляд на Юг и гражданскую войну в США глазами южанина.

Очевидно, что с исторической точки зрения в романе М. Митчелл много субъективного и «неправильного» (например, история создания Ку-Клукс-Клана), но здесь читатель впервые понял мироощущение человека, который оказался в эпицентре рушащегося привычного миропорядка. Метафора «унесенные ветром» как нельзя лучше выразила трагедию американского Юга.

- В образе Скарлетт О'Хара писательнице удалось воплотить наиболее существенные черты национального характера. Знаменитая фраза Скарлетт «я подумаю об этом завтра» свидетельствует о деятельной натуре американца, который предпочтет конкретный поступок абстрактным размышлениям.

В начале литературного XX века мощно заявили о себе афроамериканцы, и одной из ведущих тенденций данного периода является художественное движение «гарлемского ренессанса».

Френсис Скотт Фицджеральд (Francis Scott Fitzgerald, 1896-1940)

Ф.С. Фицджеральд – одно из наиболее ярких имен в истории американской литературы, его произведения отразили настроения поколения американцев, чья молодость пришлась на Первую мировую войну и период между двумя мировыми войнами. Его можно назвать первым писателем «потерянного поколения», хотя ему самому не суждено было принять участие в войне. 20-е годы Ф.С. Фицджеральд назвал «веком джаза» (Jazz Age) и этой удачной метафорой точно охарактеризовал мироощущение не только американцев, но и европейцев, сложившееся под воздействием настроений периода между двумя мировыми войнами.

Уже первый роман Ф.С. Фицджеральда «По эту сторону рая» (*This Side of Paradise, 1920*) получил самые лестные отзывы критиков. В нем очевидны

автобиографические мотивы и отражены настроения молодых людей, которые были ровесниками XX века и к концу Первой мировой войны переживали крушение устоявшихся ценностей.

Идея об оборотной стороне богатства, выраженная писателем в заглавии следующего его романа «Прекрасные и проклятые» (*The Beautiful and the Damned*, 1922), станет основным мотивом практически всего его творчества.

Вершиной творчества Ф.С. Фицджеральда и одним из наиболее выдающихся произведений XX века является роман «Великий Гэтсби» (*Great Gatsby*, 1925), в котором со всей полнотой раскрыта тема оборотной стороны успеха. В отличие от большинства писателей этого периода, которые изображали неприглядные стороны мегаполиса – мрачные трущобы, бродяг и т.п. – Ф.С. Фицджеральд описывал богатые кварталы Нью-Йорка. У романа была документальная основа – светская хроника из газет об изысканных развлечениях богачей. На тревожащий Ф.С. Фицджеральда контраст между богатством и нищетой указывало первоначальное название романа – «Среди мусорных куч и миллионеров». Окончательный же вариант названия содержит в себе горькую иронию – действительно незаурядный человек Джей Гэтсби растратил себя в погоне за ложными ценностями. Сюжетная канва романа – криминальная история, за которой стоит многогранная личность Гэтсби, человека, который, казалось бы, реализовал «американскую мечту», добившись богатства и высокого положения. Но счастье его оказалось эфемерным – при всем своем богатстве и видимом благополучии Гэтсби не мог добиться любви. В качестве повествователя в романе выступает персонаж, который в большей степени является свидетелем, чем участником событий, что позволяет читателю взглянуть на происходящее со стороны.

В 1934 году вышел роман Ф.С. Фицджеральда «Ночь нежна» (*Tender is the Night*), в котором отразились семейные конфликты, происходившие в жизни самого писателя. Это тонкая, полная психологизма история врача-психиатра Дика Дайвера, чья мягкость и бесхарактерность вместе с внешними обстоятельствами привели к катастрофе, в результате которой он растратил свой талант.

В конце 30-х Ф.С. Фицджеральд работал над романом «Последний магнат» (*The Last Tycoon*), который так и не успел завершить. Темой этого произведения стала жизнь Голливуда. Здесь вновь писатель обратился к теме «американской мечты» и «звездной» жизни как ее воплощению.

Масштаб дарования Ф.С. Фицджеральда стали открывать только после его смерти. Были опубликованы многие его произведения, рассеянные по периодическим изданиям, а с 1950-х его творчество активно исследуется. Сейчас Ф.С. Фицджеральда считают признанным классиком американской литературы.

Джон Дос Пассос (John Dos Passos, 1896–1970)

Одним из наиболее политизированных писателей, тяготевших к документализму, был Джон Дос Пассос. В раннем своем романе «Три солдата» (*Three Soldiers, 1921*) он обратился к теме «потерянного поколения». В более поздних произведениях Дж. Дос Пассос стремился к изображению социальных конфликтов, в которых персонажи представляли пассивными жертвами обстоятельств.

Образ жизни и дух XX века полнее всего отражены в «урбанистических» произведениях: романе «Манхеттен» (*Manhattan Transfer, 1925*) и трилогии «США» (*U.S.A.*), в которую вошли романы «42-я параллель» (*The 42nd Parallel, 1930*), «1919» (*1931*) и «Большие деньги» (*The Big Money, 1936*). Фактически трилогия Дж. Дос Пассоса стала панорамой тридцатилетнего периода в истории Америки: от испано-американской войны 1898 года до кризиса 1929.

Дж. Дос Пассос явился одним из ярких экспериментаторов, авангардистом в области стиля, он использовал целый ряд новых необычных приемов. Его романы фрагментарны, они состоят из калейдоскопа эпизодов, сцен, отрывочных разговоров на улице и т.п. Композиционно каждый из романов трилогии состоит из четырех основных разделов: портреты литературных героев, биографии исторических личностей, Новости Дня и Камера-Обскура. Чередование этих разделов в определенной последовательности создавало образ мегаполиса, позволяло передать не только «поток сознания» героев, но и

своеобразную динамику городской жизни. Дж. Дос Пассос, находясь под сильным влиянием творчества выдающихся деятелей советского кино 20-х годов (С. Эйзенштейн, Д. Вертов), в своей стилистике широко использовал кинематографические приемы. Синтез документального и художественного, а также разных видов искусств, оказался чрезвычайно плодотворным.

В годы Второй мировой войны Дж. Дос Пассос работал корреспондентом и активно занимался публицистикой, он много ездил по стране, посещал военные заводы, верфи, арсеналы. Итогом этих поездок стала серия репортажей.

Романы «Приключения молодого человека» (*Adventures of a Young Man, 1939*), «Первый номер» (*Number One, 1943*) и «Великий замысел» (*The Grand Design, 1949*) составили вторую трилогию Дж. Дос Пассоса, написанную в традиционной манере и вышедшую в 1952 году отдельным изданием под названием «Округ Колумбия» (*District of Columbia*).

На протяжении двух десятилетий Дж. Дос Пассос создавал исторические труды и биографии, фактически став профессиональным историком, отзываясь на идеологическую конфронтацию двух систем – капиталистической и социалистической. Его воспринимали как живого классика, он продолжал писать, выпуская романы, мемуары, публицистические книги и оставался общественно активным, отстаивая демократические ценности и выступая против угрозы коммунизма и в защиту писателей-диссидентов из СССР.¹²

Уильям Фолкнер (*William Faulkner, 1897-1962*)

Биография и творчество У. Фолкнера тесно связаны с американским Югом. Это наиболее яркий представитель «южной школы» с одной стороны, а с другой – крупнейшая фигура мировой литературы XX века.

У. Фолкнер родился в штате Миссисипи – средоточии наиболее острых противоречий Юга. Окончив школу, он занимался в основном самостоятельно: прослушав несколько специальных курсов в университете штата Миссисипи,

¹² До конца 30-х годов личность и творчество Дж. Дос Пассоса были исключительно популярны в нашей стране, его произведения широко издавались. Предметом дискуссий становилось его экспериментаторство с формой романа. Его сравнивали с Дж. Джойсом. Однако после того, как он позволил себе критическое выступление по поводу Советского Союза, в конце 30-х его имя было «вычеркнуто» из списка «допустимых» зарубежных писателей.

он в целом остался самоучкой. Во время Первой мировой войны У. Фолкнер записался добровольцем в военно-воздушные силы, и первый его роман - «Солдатская награда» (*Soldiers' Pay, 1926*) - выразил настроения «потерянного поколения». В названии заключается горькая ирония – персонаж возвратился с войны искалеченным физически и морально, что и явилось его «наградой».

Уверовав в свое писательское предназначение и найдя свое призвание в прозе, У. Фолкнер упорно и целеустремленно ему следовал всю жизнь. В стороне от литературного сообщества писателей, журналистов и критиков, он создавал романы и рассказы, впоследствии составившие «летопись Юга».

Начиная с 1929 года и до конца своей жизни, У. Фолкнер работал над огромным циклом, который известен как «Йокнапатофская сага» - от названия вымышленного округа Йокнапатофа (*Yoknapatawpha*) в штате Миссисипи, где происходит действие всех его произведений. Центр округа город Джефферсон во многом напоминает Оксфорд – городок, в котором жил сам У. Фолкнер. Землю в этом округе, в начале XIX века купленную или обманом отнятую авантюристами у индейцев, эксплуатировали несколько поколений рабовладельцев-«аристократов» (Сарторисы, Компсоны, Сатпены), пока Гражданская война не подорвала источник их могущества. Обедневших потомков этой довоенной «аристократии», за редкими исключениями выродившихся и опустившихся, неуравновешенных, психически больных, морально опустошенных, вытеснила и подмяла под себя «белая шваль» Сноупсы. Еще одну сторону этого социального конфликта представляют бывшие рабы-афроамериканцы, нередко демонстрирующие больше достоинства, чем их белые земляки. В целом на этой земле господствует взаимная ненависть, недоверие и расовая рознь.

Сплетение человеческих страстей в этой тяжелой и беспокойной социальной атмосфере — основная тема романов У. Фолкнера. Представленная им картина человеческого существования местами смешна и гротескна, местами глубоко трагична, но всегда отличается особой яркостью.

Упадок южной «аристократии» фактически стал главной темой в произведениях У. Фолкнера, который стремился показать контраст между

романтическими легендами и мифами «старого» Юга и современностью. В 1929 г. одновременно выходят два романа - «Шум и ярость» (*The Sound and the Fury*) и «Сарторис» (*Sartoris*), положившие начало циклу произведений об округе Йокнапатофа и его истории, генеалогии, топографии.

Одним из высших достижений У. Фолкнера считается роман «Шум и ярость». В название писатель вынес цитату из трагедии У. Шекспира «Макбет»: «Жизнь – это история, рассказанная идиотом, полная шума и ярости».¹³

Тема романа – процесс разрушения и вырождения «аристократической» южной семьи, некогда состоятельной, затем обедневшей. Однако значение романа выходит за рамки простой семейной истории, его герои типичны для творчества У. Фолкнера – одержимые страстями, нередко с психическими отклонениями. В центре сюжета семья Компсонов, в которой отец – алкоголик, а его жена Кэролайн постоянно раздражена и агрессивна. У них четверо детей: Кэдди беременна от случайной связи, она выходит замуж за преуспевающего банкира, однако он узнает, что ребенок не его и разводится; Квентин кончает жизнь самоубийством; Бенджи – глухонемой олигофрен; Джейсон – лавочник, одержимый стяжательством. Роман состоит из четырех частей, повествование в каждой из которых ведется от лица разных персонажей. Это поток ощущений слабоумного Бенджи, который путает прошлое с настоящим; интерпретация событий Квентином накануне самоубийства; затем рассказ Джейсона; в четвертой части рассказчиком является сам автор, но главной фигурой становится черная служанка Дилси, вырастившая всех детей Компсонов и единственная, кто пытается сохранить традиции семьи. В романе множество новаторских приемов и экспериментов, которые поначалу не были поняты и оценены: «поток сознания», нарушение хронологической последовательности происходящего, «перетасовка» временных пластов, множественность точек зрения и т.п. «Шум и ярость» - одно из самых сложных произведений в истории американской литературы.

¹³ Life's but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more: it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury... (Shakespeare, *Macbeth*, Act 5, Scene 5)

В романе «Свет в августе» (*Light in August, 1932*) использована христианская символика уже в самом имени главного героя. Джо Кристмас, угрюмый высокомерный мулат, который не может в полной мере отнести себя ни к белым, ни к черным, убил свою белую хозяйку. Сплетение сексуальных, расовых и религиозных мотивов придало повествованию высокий эмоциональный накал. Повесть «Когда я умираю» (*As I Lay Dying, 1930*) по форме представляет собой чередующиеся монологи действующих лиц. Роман «Авессалом, Авессалом!» (*Absalom, Absalom!, 1936*), причисляемый, наряду с «Шумом и яростью», к высшим достижениям У. Фолкнера, повествует о возвышении и крахе буйной, преследуемой роком семьи Сатпенов.

Значительным произведением позднего творчества писателя стала «трилогия о Сноупсах»: «Деревушка» (*The Hamlet, 1940*), «Город» (*The Town, 1957*) и «Особняк» (*The Mansion, 1959*) считаются самыми яркими реалистическими романами У. Фолкнера. В самих названиях отражена карьера и эволюция характера главного героя Флема Сноупса, лишённого элементарных человеческих чувств и готового на любые аферы и подлости ради достижения своей цели. Этот образ является определенным социальным типом, породившим понятие «сноупсизм», в основе которого абсолютная беспринципность, аморальность и всепоглощающая страсть к накопительству. Романы этой трилогии как бы поглощают и пересказывают по-новому события других книг, в них даются окончательные (и нередко новые) характеристики героям, досказывается недосказанное, проясняются сложные взаимоотношения.

У Фолкнера своеобразная концепция времени: чаще всего события произведений разворачиваются в первой половине XX века, но делаются экскурсы в предысторию героев, в прошлое, иногда вплоть до начала XIX века. Специфичен и стиль У. Фолкнера: некоторые описания перерастают у него в поэтические отступления, гиперболизируются чувства и страсти, язык полон явных и скрытых цитат, аллюзий и ассоциаций, зачастую требующих расшифровки и комментариев.

В 1949 году У. Фолкнер стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за «выдающийся самобытный творческий вклад в развитие современного американского романа».

Эрнест Хемингуэй (Ernest Hemingway, 1899-1961)

Эрнест Хемингуэй – одна из самых ярких личностей в литературе XX века, популярнейший и любимый многими писатель, особенно в нашей стране.

Э. Хемингуэй начал литературную карьеру с журналистики, а затем, когда США вступили в Первую мировую войну, ушел добровольцем на фронт и служил шофером в американском отряде Красного Креста в Италии, на итало-австрийском фронте, где был тяжело ранен. После окончания войны Э. Хемингуэй возвратился в Европу, жил в Париже и работал корреспондентом нескольких американских газет. Журналистика до конца жизни оставалась важной сферой его деятельности.

Успех к Э. Хемингуэю пришел довольно рано, сразу после публикаций его рассказов, составивших первый сборник «В наше время» (*In Our Time, 1925*). Героем большинства этих рассказов стал Ник Адамс, во многом автобиографический персонаж. Критика благожелательно встретила первые произведения начинающего писателя и стала говорить о его новом оригинальном стиле. Действительно стиль всех работ Э. Хемингуэя 20-х годов отличает предельный лаконизм, ясность, отсутствие эпитетов, простота синтаксических конструкций, подчеркнута сухая, неэмоциональная манера изложения. Кто-то из критиков удачно сравнил эту особенность стиля с айсбергом, одна седьмая часть которого видна над поверхностью воды, а семь восьмых скрыты водами океана.

Первый роман Э. Хемингуэя «И восходит солнце» (*The Sun Also Rises*)¹⁴ вышел в 1926 году и не только стал бестселлером, но и удостоился лестных отзывов со стороны критики. В эпиграф к роману автор вынес слова, введенные в литературный обиход Гертрудой Стайн и ставшие крылатыми – «Все вы – потерянное поколение» (*You are all a lost generation*). И хотя о войне в романе

¹⁴ Этот роман известен также в другой редакции под названием «Фiesta» (*Fiesta*).

нет ни слова, главный герой является ярким представителем «потерянного поколения» в прямом смысле слова – он потерян для жизни, для ее наслаждений и радостей.

Первый период творчества Э. Хемингуэя (20-е годы) ознаменован развитием военной темы. Его фронтовые впечатления легли в основу некоторых рассказов – «В чужой стороне» (*In Another Country*), «На сон грядущий» (*Now I Lay Me*), «Дома» (*Soldier's Home*), а также романа «Прощай, оружие!» (*A Farewell to Arms, 1929*). Вместе с романами Э. М. Ремарка и Р. Олдингтона он стал воплощением настроений «потерянного поколения». Трагическая история любви американского лейтенанта Фредерика Генри и медсестры Кэтрин Баркли началась в период временного затишья в военных действиях на фоне дождя, грязи и скуки прифронтового городка. Солдаты и офицеры устали от войны, которая превратилась в бессмысленную бойню. Фредерик Генри был вынужден совершить дезертирство, назвав свой поступок «заключением сепаратного мира», однако светлая и мирная жизнь с любимой женщиной в нейтральной Швейцарии все равно оказалась невозможной. Кэтрин, родив мертвого ребенка, умерла, и Фредерик остался один. Любовь и война в романе неразрывно связаны: именно война принесла героям любовь, которой не суждено было продолжиться в мирной жизни. Роман начинается и заканчивается дождем, который во многих произведениях Э. Хемингуэя стал символом одиночества, неприкаянности и отчужденности.

В романе «Прощай, оружие!» складывается тип хемингуэевского героя - мужественного немногословного человека, в глубине души которого таится огромный запас неистраченных чувств. Сознательно избранной жизненной программой подобного героя становится одиночество, что вполне объяснимо в условиях войны. Фредерик Генри долго не хочет признаться самому себе, что он по-настоящему влюблен в Кэтрин, не хочет впустить в свою жизнь другого человека, предчувствуя неизбежную потерю близкого существа.

Годы, проведенные в Париже, стали самыми яркими в жизни Э. Хемингуэя. Он много путешествовал, вел богемный образ жизни, был близко знаком с выдающимися художниками, литераторами, музыкантами.

Впоследствии он охарактеризовал этот этап своей жизни знаменитой метафорой, ставшей названием его мемуарного произведения, опубликованного посмертно, - «Праздник, который всегда с тобой» (*A Movable Feast*, 1964).

В первой половине 30-х годов писатель испытал творческий кризис: военная тема казалась исчерпанной, и Э. Хемингуэй начал искать новые материалы для своих сюжетов. Он поехал в Африку, где участвовал в сафари и едва избежал гибели. Африканские впечатления легли в основу двух знаменитых рассказов – «Снега Килиманджаро» (*The Snows of Kilimanjaro*, 1936), в котором Э. Хемингуэй обратился к теме творчества и жизненной позиции писателя, и «Недолгое счастье Френсиса Макомбера» (*The Short Happy Life of Francis Macomber*, 1936).

Во второй половине 30-х годов начался «испанский период» в творчестве Э. Хемингуэя, который был связан с гражданской войной в Испании 1936-1939 годов¹⁵. Испания для него была особой страной, в которой он не раз бывал и которую очень любил. Он еще раньше обращался к ней в романе «И восходит солнце» и очерках, в которых описывал корриду¹⁶. Видимо, писателя привлекал в первую очередь национальный испанский характер, благодаря которому мужчины оставались мужчинами, не поддаваясь рефлексии, скепсису и разочарованиям. Война в Испании стала личной болью Э. Хемингуэя. На свои средства он закупил колонну санитарных автомобилей и отправил их в распоряжение республиканской армии. В 1937 году он сам прибыл в Мадрид и пробыл там в качестве военного журналиста до трагического финала войны. Кроме документальных произведений в «испанский цикл» вошли пьеса «Пятая колонна» (*The Fifth Column*, 1938) и знаменитый роман «По ком звонит колокол» (*For Whom the Bell Tolls*, 1940). В нем Э. Хемингуэй изменил свою творческую манеру, перейдя от лиризма прошлых романов к эпике. Если в «Прощай, оружие!» любовная история героев была на первом плане, а война

¹⁵ После трагического опыта Италии и Германии, где фашисты пришли к власти легитимным путем, в Испании фашистская партия генерала Франко встретила сопротивление республиканцев и завоевала власть в результате кровопролитной гражданской войны.

¹⁶ Книга «Смерть после полудня» (*Death in the Afternoon*, 1932) – своеобразный трактат о бое быков – свидетельствовала о его глубоком постижении искусства корриды. Хемингуэй был едва ли не единственным иностранцем, допущенным в «святая святых» национального ритуального действия.

лишь фоном, то здесь гражданская война стала главным объектом писательского внимания. Э. Хемингуэй не погружался в детализированное описание хода военных действий, а стремился постичь саму суть войны как историко-политического и в какой-то степени философского феномена. Авторская идея проявляется уже в названии и эпиграфе. Эпиграфом к роману стали слова из проповеди известного английского поэта и священника XVII века Джона Донна: «Нет человека, который бы был как Остров, сам по себе: каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа, и также, если смочит край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе»¹⁷.

В последующие годы критики уже считали, что ничего лучшего Э. Хемингуэй не создаст, однако в 1952 году вышла великолепная повесть «Старик и море» (*The Old Man and the Sea*), которая восстановила его писательскую репутацию, что выразилось в присуждении писателю Нобелевской премии в 1954 году. Эта повесть явилась одним из немногих произведений XX века, где нашла свое выражение гуманистическая традиция в ренессансном смысле этого понятия. Эта повесть близка к жанру притчи, и поэтому история старика Сантьяго воспринимается как гимн человеческому мужеству и гармонии мироздания. Апологией гуманизма стала знаменитая фраза Э. Хемингуэя: «Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (*A man is not made for defeat...a man can be destroyed but not defeated*).

В последние годы Э. Хемингуэй тяжело болел. Он покончил с собой выстрелом из охотничьего ружья 2 июля 1961 года.

Книги Э. Хемингуэя еще при жизни начали связывать с его биографией, так как бурный и разнообразный жизненный опыт писателя проецировался на его прозу. Оставаясь американцем, большую часть жизни он провел за

¹⁷ No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as if a manor of thy friend's or of thine own were: any man's death diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bells tolls; it tolls for thee. (John Donne)

пределами США. Действие большинства его произведений происходит не в Америке (во Франции, Италии, Швейцарии, Испании, Африке, на Кубе и т.д.), но протагонист, за редким исключением, американец. Таким образом писатель демонстрирует оценку американцем событий во всем мире.

Юджин О'Нил (Eugene O'Neill, 1888–1953)

В течение долгого времени драматургия оставалась самым слабым звеном в литературе США. В американском театре XIX – начала XX века преобладали «хорошо сделанные пьесы» - легкие постановки, мелодрамы, написанные в основном в Европе. Революционный переворот в европейской драматургии на рубеже XIX-XX веков, выразившийся в феномене «новой драмы», практически не коснулся Америки. «Отцом американской драмы» называют Юджина О'Нила: он обновил и реформировал американскую драму и сыграл такую же роль в ее становлении и развитии, как Г. Ибсен, Б. Шоу, А. Чехов, Г. Гауптман в Европе.

Детство О'Нила прошло за кулисами театра – отец был актером, однако сам будущий драматург, вслед за своей матерью, питал неприязнь к театру и гастрольному образу жизни актеров. Впервые О'Нил попробовал свои силы в драматургии, находясь на больничной койке после совершенной им попытки самоубийства. Написав несколько одноактных пьес, он понял, что это и есть его истинное призвание. Перемены в американской культуре того времени проявились в появлении движения малых театров, которые затем создали объединение «Провинстаун плеейерс», где и были поставлены одноактные пьесы О'Нила «К востоку, на Кардифф» (*Bound East for Cardiff, 1916*) и «Луна над Карибским морем» (*The Moon of the Caribbees, 1919*), где в жесткой и одновременно поэтической манере переданы собственные впечатления О'Нила от морской жизни. После постановки первой многоактной драмы «За горизонтом» (*Beyond the Horizon, 1920*), повествующей о трагическом крушении надежд, он приобрел репутацию яркого драматурга. Пьеса принесла О'Нилу Пулитцеровскую премию, этой престижной премии будут впоследствии

удостоены также его пьесы «Анна Кристи» (*Anna Christie, 1922*) и «Странная интерлюдия» (*Strange Interlude, 1928*).

О'Нил смело экспериментировал, умножая возможности сцены. В пьесе «Император Джонс» (*The Emperor Jones, 1921*), исследующей феномен животного страха, драматическая напряженность значительно усиливается благодаря непрерывному бою барабанов и новым принципам освещения сцены; в «Косматой обезьяне» (*The Hairy Ape, 1922*) сильно и ярко воплощается экспрессионистская¹⁸ символика; в «Великом боге Брауне» (*The Great God Brown, 1926*) с помощью масок утверждается мысль о сложности человеческой личности; в «Странной интерлюдии» поток сознания героев забавно контрастирует с их речью; в пьесе «Лазарь смеется» (*Lazarus Laughed, 1926*) используется форма греческой трагедии с семью хорами в масках. Прекрасное владение традиционной драматургической формой О'Нил продемонстрировал в сатирической пьесе «Марко-миллионщик» (*Marco Millions, 1927*) и в комедии «О, молодость!» (*Ah, Wilderness!, 1932*).

Значение творчества О'Нила далеко не исчерпывается техническим мастерством, много важнее его стремление пробиться к смыслу человеческого существования. В его лучших пьесах, особенно в трилогии «Траур – участь Электры» (*Mourning Becomes Electra, 1931*), заставляющей вспомнить древнегреческие драмы, присутствует трагический образ человека, пытающегося провидеть свою судьбу. Власть собственности над людьми стала глубинным мотивом и определила социально-психологические коллизии в знаменитой драме «Любовь под вязами» (*Desire Under the Elms, 1925*).

Драматург всегда принимал активное участие в постановках своих пьес, но в период с 1934 по 1946 год он отошел от театра, сосредоточившись на написании нового цикла под общим названием «Сага о собственниках, обокравших самих себя» (*A Tale of Possessors Self-Dispossessed*), который по его замыслу должен был состоять из одиннадцати пьес. Несколько из них О'Нил уничтожил, остальные были поставлены после его смерти. В 1947 году была

¹⁸ Экспрессионизм как направление в литературе возник в Европе в начале XX века. Черпая вдохновение в психоанализе З. Фрейда и философии А. Бергсона, подчеркивавшей значение интуиции и памяти, писатели-экспрессионисты стремились донести до читателя реальность субъективных ощущений и своего внутреннего мира.

осуществлена постановка не вошедшей в цикл пьесы «Луна для пасынков судьбы» (*A Moon for the Misbegotten, 1942*), а в 1950 опубликованы четыре ранние пьесы под общим названием «Утраченные пьесы» (*Lost Plays*).

Отличительными чертами пьес О'Нила стали драматизм и глубокий психологизм, он стремился выразить глубинную правду жизни и назвал свой метод «супернатурализмом», под которым понимал реализм нового типа. Он также стремился к тому, чтобы форма и художественные средства как можно точнее отражали содержание пьесы.

В 1936 году О'Нил был удостоен Нобелевской премии по литературе.

Литература США после Второй мировой войны

Литературный процесс в США после Второй мировой войны определялся важнейшими событиями в истории страны. Радость победы над фашизмом была омрачена атомными бомбардировками японских городов, продиктованными не военной необходимостью, а политическими причинами.

Сразу после недолгого периода союзничества конфронтация между двумя сверхдержавами, СССР и США, начала возрастать и привела к так называемой «холодной войне» (Cold War). В конце 40-х – начале 50-х годов в Сенате США была создана комиссия по расследованию «антиамериканской деятельности» во главе с Джозефом Маккарти. Деятельность этой комиссии получила название маккартизм, или метафорически «охота на ведьм». Среди жертв маккартизма оказалось множество представителей интеллигенции, ученых и деятелей культуры. Так, например, в «черные списки» маккартистов попали выдающийся драматург Артур Миллер, всемирно известный актер и режиссер Чарли Чаплин, физик, создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер и многие другие.

После Второй мировой войны, так же, как и в 20-е годы, в литературе США происходила смена поколений. Продолжали создавать свои произведения классики межвоенного периода – Э.Хемингуэй, Дж. Дос Пассос, У. Фолкнер, Дж. Стейнбек, и в то же время появилось молодое поколение писателей, пришедших в литературу в конце 40-х – начале 50-х годов (Дж. Сэлинджер, Н. Мейлер, Дж. Джонс, И. Шоу, Т. Капоте).

Одним из наиболее заметных явлений послевоенной американской прозы стал роман Роберта Пенна Уоррена (Robert Penn Warren, 1905-1989) «Вся королевская рать» (*All King's Men*, 1946), который хронологически открыл новый период в литературе США. Этот роман является ярким образцом жанра политического романа. Реальные исторические события, легшие в его основу, сюжет, полный политических, криминальных и любовных коллизий обеспечили роману успех среди читателей и раскрыли «закулисную» жизнь американских политиков.

В послевоенной американской критике была продолжена традиция именования литературных десятилетий. С учетом социально-политического контекста 50-е годы получили название «тихие» или «молчаливые» (оригинальное название “frightened 50s”). Это означало, что социальный конфликт начал уступать место психологическому и стал получать опосредованное изображение.

Крупнейшим американским драматургом послевоенного времени и одной из наиболее ярких фигур мировой сцены был Теннесси Уильямс (Tennessee Williams, настоящее имя Thomas Lanier Williams, 1911-1983). Известность драматургу принесла пьеса «Стеклянный зверинец» (*The Glass Menagerie*, 1944), которую в своем предисловии он назвал «пьесой-воспоминанием». Прототипом семьи Уингфилдов в пьесе послужила семья самого Т. Уильямса: строгий придирчивый отец, упрекавший сына в отсутствии мужественности; властная мать, не в меру гордившаяся видным положением семьи в обществе, и сестра, страдавшая депрессией. Это пьеса о человеческом одиночестве и утрате иллюзий, которая в отличие от пьес начала XX века с их заостренностью на социальной проблематике, погружала зрителя в мир движений человеческой души.

Одиночество стало основной темой и в знаменитой пьесе «Трамвай „Желание“» (*A Streetcar Named Desire*, 1947). Здесь возникает контраст между образом главной героини Бланш – нервной, чуткой, трагической натурой, и ее сестрой Стеллой и ее мужем Стенли, воплощением грубой чувственности и brutality. Представления Бланш о благородном идиллическом Юге сталкиваются с грубой реальностью жизни, в которой она оказывается, приехав к своей сестре.

Художественное исследование «южных» нравов Т. Уильямс продолжил в не менее знаменитой пьесе «Кошка на раскаленной крыше» (*Cat on a Hot Tin Roof*, 1955), где действие развивается в южной усадьбе, в которой члены одной семьи, не щадя друг друга, ведут тайную и явную борьбу за наследство смертельно больного хозяина.

Практически одновременно с Т. Уильямсом в литературу США послевоенных лет вступил еще один выдающийся драматург - Артур Миллер (Arthur Miller, 1915–2005), который считал своими учителями Г. Ибсена, Ю. О’Нила и А. Чехова. Широкая известность пришла к нему после публикации и постановки драмы «Все мои сыновья» (*All My Sons, 1947*), в которой через изображение семейной драмы фабриканта раскрывается проблема нравственной ответственности.

В первый ряд американских драматургов вывела А. Миллера пьеса «Смерть коммивояжера» (*Death of Salesman, 1949*). Внешний сюжет здесь охватывает чуть больше суток – от появления главного героя Вилли Ломена в доме субботним вечером и до его самоубийства, но есть и ретроспекции в прошлое героя. Коммивояжер Вилли Ломен всю жизнь стремился к успеху, веря, что на долю каждого человека может выпасть самая невероятная удача, но его иллюзии рушатся, жизнь становится беспощадной к неудачнику, что и приводит его к трагическому концу.

В основу сюжета драмы «Суровое испытание» (*The Crucible, 1953*) легли реальные события – «суды» над «ведьмами», происходившие в конце XVII века в основанной пуританами колонии Салем в штате Массачусетс. В художественной интерпретации исторических событий отразилась американская реальность 50-х годов - маккартизм, который метафорически называли «охотой на ведьм».

Среди других пьес А. Миллера – одноактные «Вид с моста» (*A View From the Bridge*) и «Воспоминания о двух понедельниках» (*A Memory of Two Mondays*) 1954 года, вошедшие в дилогию; «После грехопадения» (*After the Fall, 1964*), «Это случилось в Виши» (*Incident at Vichy, 1964*), «Цена» (*The Price, 1968*), «Сотворение мира и другие дела» (*The Creation of the World and Other Business, 1972*), «Потолок архиепископа» (*The Archbishop's Ceiling, 1977*) и т.д.

60-е годы, которые называют «бурными», стали для США эпохой социальных потрясений и катаклизмов, а также взлета научной мысли. Это время войны во Вьетнаме и антивоенных выступлений, борьбы за равные

гражданские права афроамериканского населения страны, движения хиппи, громких политических убийств, активного освоения космоса, вершиной которого стала высадка американских астронавтов на Луну. На этот период пришелся пик творчества многих выдающихся писателей, в произведениях которых нашли свое художественное отражения события времени.

Среди писателей, вошедших в литературу во второй половине XX века - Курт Воннегут (Kurt Vonnegut, 1922-2007), создавший в своих произведениях причудливый, карикатурный мир, полный фантастики и абсурда. Основные темы его творчества – дегуманизирующее влияние технического прогресса, доброта как единственное средство одолеть человеческую глупость и жестокость, борьба человека с враждебной вселенной. Давая художественную интерпретацию этим темам, писатель сплавливал воедино иронию, сатиру, научную фантастику, трагикомедию; язык его прозы содержит массу неологизмов.

Первый роман К. Воннегута «Механическое пианино» (*Player Piano*), в сатирическом свете рисующий последствия автоматизации, вышел в 1952 году. За ним последовали «Сирены Титана» (*Sirens of Titan*, 1959) – пародия на научную фантастику, «Колыбель для кошки» (*Cat's Cradle*, 1963) – калейдоскоп причудливых и фантастических событий.

Особое значение в творчестве К. Воннегута имеет роман «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» (*Slaughter house Five; or, the Children's Crusade*, 1969), в котором нашел отзвук военный опыт писателя: в 1945 году он стал свидетелем жестокой и фактически бессмысленной бомбежки авиацией союзников немецкого города Дрездена.

К. Воннегут также является автором романов «Завтрак для чемпионов, или Прощай, черный понедельник» (*Breakfast for Champions; or, Good-bye, Blue Monday*, 1973), «Балаган, или Больше я не одинок» (*Slapstick; or, Lonesome No More*, 1976), «Галапагос» (*Galapagos*, 1985), «Фокус-покус» (*Hocus Pocus*, 1990), «Времятрясение» (*Timequake*, 1997) и других.

Особое место в американской прозе XX столетия принадлежит Трумэну Капоте (Truman Capote, 1924–1984), представителю «нового журнализма» в

литературе США, фактически создавшему жанр документального романа. В романе «Совершенно хладнокровно» (*In Cold Blood, 1966*) рассказана невымышленная история жестокого убийства фермерской семьи в штате Канзас, а также раскрывается психология двух убийц. Следуя традициям Т. Драйзера, Т. Капоте в то же время создает не просто произведение, основанное на реальных фактах, а именно документальный роман или роман в жанре *faction*¹⁹, воспроизводя детали реальных событий и не меняя имен их участников.

Джером Сэлинджер (Jerome David Salinger, 1919-2010)

Роман Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (*The Catcher in the Rye, 1951*) был назван «документом молчаливого десятилетия», а его автор стал культовым писателем для этого и последующих поколений американцев. Сама личность Дж. Сэлинджера представляла собой загадочный феномен: в разгар своей славы он прекратил печататься и вплоть до своей смерти в январе 2010 года вел жизнь затворника, не появляясь на публике и отказываясь давать интервью. Некоторые исследователи объясняют этот «уход из мира» влиянием философии дзен-буддизма.

Первый рассказ Дж. Сэлинджера «Молодые люди» (*Young Folks*) был опубликован в 1940 году. Последнее опубликованное произведение писателя – «Хэпворт 16, 1924» (*Hapworth 16, 1924, 1965*). Все известное на сегодня творческое наследие Дж. Сэлинджера состоит из единственного романа, который иногда называют повестью из-за его небольшого объема, многочисленных рассказов и нескольких повестей. В новелле «Хорошо ловится рыбка-бананка» (*A Perfect Day for Banana-Fish*)²⁰ впервые возникла тема семьи Глассов, коллективного героя его последующих произведений - повестей «Выше стропила, плотники» (*Raise High the Roof Beam, Carpenters, 1955*), «Симор: вступление» (*Seymour: An Introduction, 1959*), а также «Френни» (*Franny*) и «Зуи» (*Zooey*), вышедших в 1961 году под одной обложкой. Высокоинтеллектуальная, утонченная семья Глассов становится своего рода

¹⁹ Термин, возникший в результате слияния слов *fact* и *fiction*.

²⁰ Эта новелла вошла в самый известный сборник Сэлинджера «Девять рассказов» (*Nine Stories, 1953*)

убежищем прежде всего для собственных детей, укрывающим от жестоких противоречий реального мира. Как считает М. Тугушева «жизненные трудности, по Сэлинджеру, вполне преодолимы исповеданием дзэн-буддизма и христианского смирения в духе «Очарованного странника» Лескова (любимая повесть Фрэнни Гласс)»²¹.

Роман «Над пропастью во ржи», с одной стороны, продолжил традицию изображения подростка в американской литературе, начатую еще Марком Твеном, а с другой, стал одним из наиболее знаковых произведений своего времени. Это история мальчика Холдена Колфилда, которого в очередной раз исключили из школы, и втайне от родителей он едет в Нью-Йорк, где пытается прожить несколько дней «взрослой» жизнью. Непосредственно время действия романа – три дня, но, используя своеобразные композиционные приемы, автор расширяет временную рамку и получает возможность показать не столько внешние события, которые случаются с Холденом, сколько сложный смятенный внутренний мир начинающего взрослеть человека. Еще в конце XIX века М. Твен в образе Гекльберри Финна создал определенную модель отношения подростка с жестоким «взрослым» миром, в который ему неизбежно придется войти и приспособиться к его правилам. В этом смысле каждый человек на пороге взросления оказывается своеобразным Адамом, естественным человеком, «простаком» в американском варианте.

Характер Холдена противоречив, и эти психологические противоречия объясняются как и объективными обстоятельствами истории героя, так и философской позицией автора романа. С одной стороны, получив возможность прожить несколько дней самостоятельно, семнадцатилетний подросток хочет приобщиться к взрослой жизни: он идет в бар послушать знаменитый джаз и заказывает себе виски, думая что его высокий рост обманет официанта; в отеле он пытается снять проститутку; приглашает девушку в театр. Правда, из этого ничего не получается: официант молча приносит ему кока-колу; проститутка и ее сутенер заставляют Холдена заплатить деньги за так и не оказанные услуги; той девочки, с которой он действительно хотел бы встретиться, не оказывается

²¹ Писатели США. – М.: Радуга, 1990. – С. 432.

в Нью-Йорке, и ему приходится удовлетвориться заменой. С другой стороны, Дж. Сэлинджер акцентирует инфантильность своего героя (Холден заявляет, что он иногда ведет себя как двенадцатилетний мальчишка), и это сознательно избранный авторский прием. Мир взрослых в восприятии Холдена - это «липа», фальшь, ложь и притворство. (В этом контексте вспоминается знаменитая фраза из «Маленького принца» А. де Сент-Экзюпери – «странные люди, эти взрослые»). Поэтому единственный человек, которому по-настоящему верит Холден – его младшая сестренка Фиби. Отвечая на ее вопрос, кого же он действительно любит, он называет умершего младшего брата Али. Инстинктивно Холден пытается задержать время детства, в этом и кроются причины его переживаний.

В романе явно присутствуют два «идейных центра», причем каждый раз они возникают в разговоре Холдена с Фиби, в его ответах на ее упреки, что он ничего не хочет сделать и добиться в жизни, никем не хочет стать, раз его все время исключают из школ. Оправдываясь перед реально воспринимающей жизнь девочкой, Холден поочередно рисует ей условные, утопические модели «взрослой жизни». Первая модель во многом продиктована национальной философской традицией трансцендентализма, восходящая к Г. Торо («идиллия у ручья»). Холден говорит о том, что он хотел бы поселиться один вдали от людей (прежде всего, от взрослых) на заброшенном ранчо, а если кто-то нарушит его одиночество, то он притворится глухонемым. Вторая модель возникает в конце романа, хотя символически была обозначена уже в заглавии. Проблема перевода названия романа стала предметом обсуждения в литературоведческих работах. Буквально перевод названия должен звучать следующим образом – «Ловец во ржи», но в первых изданиях переводчик Р. Райт-Ковалева дала более поэтический вариант «Над пропастью во ржи». В определенной степени мы больше привыкли ко второму варианту, и нельзя сказать, что он надуман, привнесен интерпретатором и противоречит авторской концепции, ибо образ «пропасти» играет важную роль в идейной структуре произведения. Но «ловец во ржи» воплощает библейскую аллюзию: Христос в одном из библейских текстов именуется «ловцом душ человеческих».

Название романа в его буквальном звучании отталкивается от строк известного любовного стихотворения Роберта Бернса: «если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь...». Холден, идя по улице, слышит, как эту непритязательную песенку напевает малыш. То ли малыш перевирает слова, то ли Холден неправильно их расслышал, но в его сознании «звал» меняется на «ловил», и все это рождает следующую символическую картину: поле цветущей ржи полное играющих детей, которые не подозревают о том, что поле обрывается в пропасть. И отсюда новое призвание героя – стоя на краю пропасти, ловить детей, спасти их от падения.

В финале романа герой, запутавшись в своих фантазиях и отчаявшись в попытках совместить их с реальностью, уставший от самостоятельной «взрослой жизни» и откровенно тоскующий по дому, спонтанно решает обратиться за помощью к своему бывшему учителю и ночью звонит ему с просьбой о встрече. Мистер Антолини, видимо, действительно, неплохой педагог, приглашает мальчика к себе, выслушивает его и дает ему «взрослый» совет. Он предупреждает его о том, что его подстерегает пропасть гораздо более опасная, чем та, которую он рисует себе в фантазиях и цитирует фразу, в которой заключается весьма существенная часть идеи романа: «Признак незрелости человека - то, что он хочет благородно умереть за правое дело, а признак зрелости - то, что он хочет смиренно жить ради правого дела». Сам Холден, в тот момент, озабоченный другими мыслями, не откликается на эту сентенцию, но читатель, конечно, не может не обратить на нее внимание.

Норман Мейлер (Norman Mailer, 1923-2007)

Мейлет дебютировал в литературе еще в 1948 году, когда вышел его роман «Нагие и мертвые» (*The Naked and the Dead*), причисленный к лучшим и значительнейшим произведениям о Второй мировой войне и получивший мировое признание. Мейлер стал одним из идеологов «битничества» – нонконформистского движения 60-х годов. Постоянно конфликтующий с действительностью, герой Мейлера, очерченный в его программном эссе

«Белый негр» (*The White Negro, 1957*), - это экзистенциалистский «хипстер», человек, сознательно отчуждающий себя от общества, в которое он не верит.

Сенсационный успех имел роман Мейлера «Американская мечта» (*An American Dream, 1965*).

В 1967 году Мейлер принял участие в марше на Пентагон против войны во Вьетнаме, нашедшем отражение в книге «Армии в ночи» (*Armies of the Night, 1968*), где он проявил себя как репортер и одновременно остроумный, пронзительный повествователь. Книга принесла ему Пулитцеровскую премию и Национальную книжную премию. За нею последовала «Майами и осада Чикаго» (*Miami and the Siege of Chicago*), рассказывающая о съездах Республиканской и Демократической партий в 1968 году.

В 70-е годы Мейлер продолжал следовать в своем творчестве традициям соединения художественного и документального. Роман «Из пламени на Луну» (*Of a Fire on the Moon, 1971*) посвящен космической программе НАСА; «Пленник секса» (*The Prisoner of Sex, 1971*) демонстрирует отношение писателя к феминистскому движению; в «Мэрилин» (*Marilyn, 1973*) автор дал свою интерпретацию личности Мэрилин Монро; «Бой» (*The Fight, 1974*) воссоздает ход поединка за мировую боксерскую корону в Заире между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом; книга «Песнь палача» (*The Executioner's Song, 1979*) - документальный рассказ о деле Гэри Гилмора, ставшего убийцей и приговорившего себя к смерти.

В следующее десятилетие написаны роман «Вечера в древности» (*Ancient Evenings, 1983*), действие которого происходит в Древнем Египте, и психологический триллер «Крутые парни не танцуют» (*Tough Guys Don't Dance, 1984*). В 1990-е годы созданы романы о деятельности ЦРУ «Призрак проститутки» (*Harlot's Ghost, 1991*); «История Освальда» (*Oswald's Tale, 1995*) о Л.Х. Освальде, официально обвиненном в убийстве президента Дж.Ф.Кеннеди; «Портрет Пикассо в юности: Версия биографии» (*Portrait of Picasso as a Young Man: An Interpretive Biography, 1995*); «Евангелие от Сына Божия» (*The Gospel According to the Son, 1997*), излагающий жизнь Иисуса Христа.

Последним произведением Мейлера стал роман «Лесной замок» (*The Castle in the Forest*, 2007) – необычное по своей форме и основанное на документах жизнеописание детства и юности Гитлера.

Джон Апдайк (John Updike, 1932-2009)

Литературным дебютом Апдайка стал стихотворный сборник «Деревянная курица» (*The Carpenter Hen*, 1958), а роман «Ярмарка в богадельне» (*The Poorhouse Fair*, 1959) заставил говорить о нем как о восходящей звезде. Объектом изображения писателя стал мир средних американцев, их психология, привычки, семейный уклад и переживаемые ими жизненные коллизии.

В 1960 году Апдайк представил читателям своего «Кролика» Гарри Энгстрема, в прошлом баскетболиста, неохотно принимающего жизнь такой, какая она есть. Герой «набирается опыта» в посвященной ему серии романов: «Кролик, беги!» (*Rabbit Run!*, 1960), «Кролик исцелившийся» (*Rabbit Redux*, 1971), «Кролик разбогател» (*Rabbit is Rich*, 1981), удостоившийся нескольких литературных премий, и «Кролик на покое» (*Rabbit at Rest*, 1990). Серию продолжила повесть «Воспоминания о Кролике» (*Rabbit Remembered*), вошедшая в сборник рассказов «Любовь малыми дозами» (*Licks of Love*, 2000). В первом романе Кролик – молодой человек, немного инфантильный, лишенный внутреннего стержня, который когда-то блистал на баскетбольной площадке, но так и не сделал карьеры, и теперь занят малопрестижной работой и запутался в отношениях с женой и возлюбленной. На протяжении следующих романов герой «взрослеет», становится спокойнее и понимает, что убежать от своей жизни невозможно. Последний роман рассказывает о закате жизни героя.

Особое место в творчестве Апдайка занимает роман «Кентавр» (*The Centaur*, 1963), в основу которого автор положил античный миф о кентавре Хироне²². Герои и ситуации мифа соотносятся с персонажами романа – простым школьным учителем Джорджем Колдуэллом, его сыном Питером, директором школы, учителями и учениками. Роман представляет собой

²² Согласно древнегреческому мифу «справедливейший из кентавров» Хирон был ранен отравленной стрелой, и, страдая от неизлечимой раны, пожертвовал своим бессмертием ради спасения Прометея.

двуплановое повествование, в котором переплетаются события мифа и американская реальность. Таким образом Апдайк продолжает традиции романа Джойса «Улисс», используя приемы мифологизации в современной литературе.

Среди других произведений писателя романы «Пары» (*Couples*, 1968) и «Давай поженимся» (*Marry Me*, 1976), посвященные интимным взаимоотношениям мужчины и женщины; трилогия «Бек: Книга» (*Bech: A Book*, 1970), «Возвращение Бека» (*Bech is Back*, 1982) и «Бека обложили» (*Bech at Bay*, 1998), повествующая о писателе, в образе которого содержатся сатирические намеки на нескольких знаменитых современных американских авторов. Популярным стал фильм, а затем и мюзикл по повести Апдайка «Иствикские ведьмы» (*The Witches of Eastwick*, 1984). Постмодернистскую предысторию трагедии Гамлета представляет собой роман «Гертруда и Клавдий» (*Gertrude & Claudius*, 2000). Перу Апдайка принадлежит и множество других произведений – романов, рассказов, эссе и критических работ.

Американский постмодернизм

США являются родиной постмодернизма – именно отсюда он начал распространяться по всему миру. В 1969 году известный литературовед Лесли Фидлер (Leslie Fiedler) опубликовал статью «Пересекайте границы, засыпайте рвы» (*Cross the Border — Close the Gap*), в которой говорилось о тенденциях к совмещению языка модернизма и языка массовой литературы, т.е. сближению крайних полюсов с целью преодоления элитарности модернистской литературы, ориентированной на сравнительно узкий круг интеллектуалов и из-за своей сложности недоступной и неинтересной народу. Также это было попыткой преодолеть примитивизм и шаблонность массовой беллетристики, которую презирали эстеты, но которая составляла основной продукт потребления широкого круга читателей. Эти факторы и характеризовали произведения формирующейся постмодернистской литературы и намечали выход за устоявшиеся границы литературных направлений, жанров, читательских ожиданий.

При всем многообразии подходов американских писателей-постмодернистов объединяет понимание литературы не как полотна жизни, добросовестно отобразившего характерные социальные феномены, а как игры - и с реальностью, и со словом. Жизнь здесь представлена как некий замкнутый круг, в котором даже трагедии повторяются, словно по ритуалу, а люди, поработанные шаблонными понятиями о сущем и должном, существуют, словно по инерции.

По мнению многих исследователей, американский вариант литературы постмодернизма начал формироваться в рамках литературного течения, которое получило название школа «черного юмора» (Black Humor). Внутри этой школы и сложились творческие установки признанных мэтров – Т. Пинчона и Дж. Барта. Школа «черного юмора» появилась в 50-е годы, но наиболее ярко заявила о себе в 60 - 70-е. Ключевое понятие ее представителей – это ирония, понимаемая как способ существования в мире, как фундаментальный принцип интерпретации всего, что происходит. Можно выделить черты повествовательной стратегии писателей-представителей школы

«черного юмора», которые свойственны практически всем постмодернистским произведениям:

- пародирование всех мифов и стереотипов;
- гротеск, смех над страшным и отталкивающим;
- традиция «небылиц», восходящая к Марку Твену;
- обилие аллюзий и реминисценций;
- фрагментарность и алогичность сюжета;
- условные персонажи-марионетки;
- игра как эстетическая и философская категория.

Признанным лидером американского постмодернизма является Томас Пинчон (Thomas Pynchon, род. 1937), известность которому принес первый же его роман «V.», вышедший в 1963 году. Среди других произведений писателя – романы «Выкрикивается 49 лот» (*The Crying of Lot 49*, 1966), «Радуга земного тяготения» (*Gravity's Rainbow*, 1973), «Вайнленд» (*Vineland*, 1990), «Мэйсон и Диксон» (*Mason & Dixon*, 1997); рассказы «Мелкий дождь» (*The Small Rain*, 1959), «К низинам низин» (*Low-lands*, 1960), «Энтропия» (*Entropy*, 1960), «Под розой» (*Under the Rose*, 1961), «Секретная интеграция» (*The Secret Integration*, 1964).

Основным приемом в творчестве Т. Пинчона является мистификация. Создавая необъяснимые, загадочные ситуации, в которые попадают его герои, он стремится передать представление о неоднородности окружающего мира посредством композиции и стилистики своих произведений, отказываясь от поиска какого-то ясного смысла в изображаемых жизненных положениях. Пристрастие Т. Пинчона к игре и пародии допускает самые различные толкования любого фрагмента и целого текста.

Т. Пинчона часто сравнивают с Дж. Сэлинджером – он также не дает интервью, не появляется на публике и телевидении, не заботится о коммерческом успехе своих книг. Вероятно, подобное поведение писателя – игра в духе его творчества. Эта тактика превратила Т. Пинчона в культовую фигуру, от которой всегда ждут чего-то выдающегося, и называют «самым

загадочным американским писателем нашего времени». На русский язык произведения Т. Пинчона начали переводиться лишь в последнее десятилетие.

Мультикультурализм в литературе США

Традиционно американская культура отличается расовым и этническим многообразием. Тенденции к созданию единой американской нации оформились к началу XX века в особую ассимиляционную концепцию, которой было дано метафорическое название «плавильный котел» (*melting pot*). Этот образ означал «переплавку» различных культур в одном «котле», вследствие чего должна была возникнуть новая единая американская культура. В 50-60-е годы XX начала выработываться новая концепция, которая на данный момент более соответствует американской действительности, – мультикультурализм. Его основой стало стремление каждого этноса к сохранению своих традиций и особенностей в рамках единой национальной американской культуры. Основной особенностью современной мультикультурной литературы США является то, что родным языком писателей, независимо от их этнического происхождения и расовой принадлежности, остается английский. На нем они создают свои произведения, что позволяет относить их к общенациональной литературе США, в то же время они привносят в нее колорит собственных культур.

Во второй половине XX века на национальный уровень в США вышла литература коренных американцев (индейская), которая в силу исторических причин не развивалась на протяжении многих лет. Еще в конце 60-х годов мировую известность приобрел Скотт Момадей (*Navarro Scott Momaday*, род. 1934) – автор романа «Дом из рассвета сотворенный» (*House Made of Dawn*, 1968). Этот роман был удостоен Пулитцеровской премии, а сам писатель номинировался на Нобелевскую премию. Использование фольклорной традиции и мифологии индейцев придает своеобразие творчеству Скотта Момадея, являющегося представителем первого ряда современных американских писателей. Один из наиболее плодовитых на сегодняшний день американских авторов, критик и теоретик литературы Джеральд Визенор (*Gerald Vizenor*, род. 1934) также является представителем культуры коренных американцев. Его произведения представляют собой синтез индейских традиций (здесь Визенора вдохновляет творчество Скотта Момадея) и

постмодернистских тенденций. Он выступает против романтизации образа индейца в литературе, а также подчеркивает, что понятие «индеец» было изобретением европейцев. До «открытия» Америки Колумбом, «индейцев» не существовало, а были лишь различные племена, живущие на территории американских континентов.

Важнейшим этническим компонентом мультикультурной литературы США является литература выходцев из Мексики – чиканос, которая начиналась как литература социального протеста. В творчестве писателей, среди которых Родольфо Гозалес (Rodolfo Gonzales, 1928-2005), Хосе Антонио Вильяреаль (José Antonio Villarreal, род. 1924), Рудольфо Анайя (Rudolfo Anaya, род. 1937), поднимаются проблемы самоопределения и ассимиляции и создаются образы мексиканцев, зачастую основанные на фольклоре. Роман «Почо» (*Pocho*, 1959) Х.А. Вильяреалья считается первым произведением, определившим лицо литературы чиканос и получившим всеобщее признание.

Значительное место в современной американской литературе принадлежит авторам китайского происхождения, среди которых наиболее известными являются Максин Хонг Кингстон (Maxine Hong Kingston, род. 1940) и Эми Тан (Amy Tan, род. 1952), которые также поднимают проблемы ассимиляции и конфликта поколений – родителей-иммигрантов из Китая и детей, выросших уже в США.

Среди ведущих американских писателей второй половины XX – начала XIX века важное место принадлежит авторам еврейского происхождения – лауреату Нобелевской премии 1976 года Солу Беллоу (Saul Bellow, 1915-2005), Бернарду Маламуду (Bernard Malamud, 1914-1986), а также одному из наиболее популярных сегодня в мире американских авторов Филипу Роту (Philip Roth, род. 1933). Среди этнических литератур США также представлены ирландская, итальянская, кубинская, русская, украинская и другие. В последние годы литературы сексуальных меньшинств также рассматриваются как часть мультикультурной американской литературы.

«Черная» литература США

Афроамериканская или «черная» литература в XX веке стала одной из важнейших составляющих литературы США. Она уходит своими корнями в *slave narratives* – рассказы рабов о своей жизни, которые еще в XIX веке с их слов записывали литераторы.

Классиком афроамериканской литературы является поэт Ленгстон Хьюз (*Langston Hughes, 1902-1967*), чей литературный дебют пришелся на 20-е годы, получившие название «Гарлемского Ренессанса» (*Harlem Renaissance*). В это время резко возрос интерес к «черной» культуре и особую популярность обрели афроамериканские музыканты и певцы.

Одним из первых писателей-афроамериканцев был Ричард Райт (*Richard Wright, 1908-1960*). Он сумел перерасти этнические рамки и подняться до уровня писателя национального масштаба, отвергая расхожие литературные стереотипы, представляющие черных как угнетенных страдальцев, жертв расизма, нуждающихся в сочувствии (эта традиция восходит к «Хижине дяди Тома» Г. Бичер-Стоу). Произведения Р. Райта лишены сентиментальности. Первой серьезной работой писателя стал сборник рассказов «Дети дяди Тома» (*Uncle Tom's Children, 1938*), в котором он вступил в полемику со знаменитым романом, рассказав о новом поколении афроамериканцев, защищающих свое достоинство и преодолевающих «комплекс неполноценности». Событием общественной значимости и литературной сенсацией стало появление романа «Сын Америки» (*Native Son, 1940*), главный герой которого – убийца. Тема преступления и наказания получила у Р. Райта своеобразное художественное осмысление. В романе также ярко выражено документальное начало.

С начала 50-х годов, после разгрома фашизма, распада колониальной системы, поражения маккартизма, в США стремительно набирало силу движение афроамериканцев за свои гражданские права (*Civil Rights Movement*), которое возглавил выдающийся лидер Мартин Лютер Кинг (*Martin Luther King*). В условиях «негритянской революции» укреплялось этническое самосознание и расовая гордость черных американцев, родился новый лозунг – *Black is Beautiful!* Афроамериканцы стали рассматривать себя как носители и

наследники африканских культурных традиций, носить африканские одежды и прически, а слово «негр» и производные от него приобрели негативный оттенок. Афроамериканская литература постепенно выходила не только на национальный, но и на мировой уровень.

Классикой «новой» американской прозы стал единственный роман Ральфа Эллисона (Ralph Ellison, 1914-1994) «Человек-невидимка» (*The Invisible Man, 1951*). Безымянный герой романа – афроамериканец, живущий в сумрачных подземельях, который излагает историю своей жизни и говорит о том, что никто не желает признавать в нем личность. Он находит свободу, порвав с обществом, в котором господствуют ложные понятия и стереотипы, и скрывается на нью-йоркской свалке. Расовая проблема у Р. Эллисона обретает экзистенциалистскую²³ окраску. Писатель рассматривал свое творчество как синтез двух традиций - афроамериканского фольклора и мировой художественной литературы.

Первым драматургическим произведением афроамериканского автора, получившим сценическое воплощение на Бродвее, стала пьеса Лорэйн Хансберри (Lorraine Hansberry, 1930-1965) «Изюминка на солнце» (*A Raisin in the Sun, 1959*) - история переезда афроамериканской семьи среднего достатка в новый дом, расположенный в квартале для белых.

В 70-е годы накал расовых конфликтов в США стал угасать, и в афроамериканской литературе появились новые настроения. Черные американцы обратились к истории, к прошлому, у них появилась потребность понять свои истоки, выявить свою этническую самобытность. Так, своеобразную хронику одной семьи за более чем 200 лет представляет собой роман Алекса Хейли (Alex Haley, 1921-1992) «Корни» (*Roots, 1976*).

Один из наиболее выдающихся афроамериканских писателей, завоевавших мировое признание – Джеймс Болдуин (James Baldwin, 1924-1987). По совету Р. Райта и не желая мириться с расизмом Дж. Болдуин покинул США и

²³ Экзистенциализм (от позднелат. *Exsistentia* - существование) - философия существования. Ее центральное понятие - экзистенция (человеческое существование) - проявляется через заботу, страх, решимость, совесть в «пограничных ситуациях» (борьба, страдание, смерть). Постигая сущность своего существования, человек обретает подлинную свободу, которая заключается в выборе самого себя и сознательном принятии ответственности за все происходящее в мире.

несколько лет провел в Париже, где написал романы «Иди и вещай с горы» (*Go and Tell It on the Mountain, 1953*) и «Комната Джованни» (*Giovanni's Room, 1956*), которые принесли ему известность. Вернувшись на родину, он активно включился в движение за гражданское равноправие – писал статьи, выступал на радио и телевидении. Его следующий роман «Другая страна» (*Another Country, 1962*) воссоздал мучительные взаимоотношения группы белых и афроамериканцев, ведущих богемный образ жизни. Отдельно от крупных произведений Дж. Болдуина стоит повесть «Если бы Бийл-стрит могла заговорить» (*If Beale Street Could Talk, 1974*) – драматическая история возлюбленных, выросших в Гарлеме. Писательскую манеру Дж. Болдуина отличает умение глубоко проникнуть в мысли и чувства черного гражданина Америки.

Тони Моррисон (Toni Morrison, род. 1931)

Творчество афроамериканской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе 1993 года Тони Моррисон олицетворяет современную американскую литературу. В ее романах получают художественное отображение темы рабства и его разрушительного влияния на человеческую личность и места женщины в семье и обществе. Т. Моррисон использует приемы «потока сознания», множественности точек зрения, экскурсии в историю США, воспоминания героев, прерывающие повествование.

Первый роман писательницы «Самые голубые глаза» (*The Bluest Eye*) вышел в 1970 году. Это трагическая история черной девушки, мечтающей о том, чтобы стать белой. Голубые глаза становятся для нее символом красоты и удачи в жизни. Желание отказаться от собственной расовой принадлежности приводит к трагедии. В 1972 году был опубликован роман «Сула» (*Sula*) о взаимоотношениях двух женщин, одна из них со временем принимает строгие моральные нормы своей замкнутой общины, другая их отвергает. Роман «Песнь Соломона» (*Song of Solomon, 1977*) основан на фольклорном сюжете духовного путешествия. Главный герой, прадед которого сумел избавиться от рабства, оставляет дом состоятельного отца и отправляется на поиски припрятанных

некогда семейных сокровищ, что в конечном итоге оборачивается восстановлением семейного древа. Книга удостоилась нескольких национальных литературных премий. Фольклорные традиции легли и в основу романа «Смоляное чучелко» (*Tar Baby*, 1981).

Высшим художественным достижением Т. Моррисон на сегодняшний день является роман «Возлюбленная» (*Beloved*, 1987). Используя приемы фрагментарности, множественности точек зрения, «потока сознания», воспроизводя внутренние монологи героев, автор повествует о губительном воздействии рабства на материнские чувства. Действие происходит в штате Огайо после окончания гражданской войны. Бывшая рабыня Сэти предпочла убить собственную дочь, чтобы та не попала в рабство. Много лет спустя в жизни Сэти и ее семьи появляется загадочная девушка по имени *Beloved* – призрак погибшего ребенка.

В 2008 году вышел новый роман Моррисон «Жалость» (*A Mercy*). Здесь писательница вновь обращается к расовым и женским проблемам, проводя параллели между современностью и XVII веком, в котором происходит действие романа. В центре произведения – образ семьи фермера англо-датского происхождения Джейкоба Ваарка. Жизнь семьи до и после смерти «хозяина» описана через восприятие героинь – жены Джейкоба Ребекки, «домоправительницы» индейского происхождения Лины, рабыни Флоренс и странной девушки с говорящим именем Сорроу (*Sorrow*). Образ дома, постройка которого стала заветной мечтой Джейкоба, до воплощения которой ему не суждено было дожить, вызывает ассоциации со страной в целом, даже притом, что во времена действия романа США еще не существовали как государство.

Т. Моррисон является членом Американской академии и Института искусств и литературы, членом Американской академии гуманитарных и точных наук, принимает активное участие в феминистском движении, выступает на афроамериканских конгрессах. Ее произведения переведены на многие языки, а ее творчество активно изучается.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Учебно-методическая:

- Гиленсон Б.А.* История литературы США. – М., 2005.
- Луков Вл.А.* История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. – М., 2008.
- Киреева Н.В.* Постмодернизм в зарубежной литературе. Учебный комплекс для студентов-филологов. – М., 2004.
- Позднякова Л.Р.* История английской и американской литературы. – М., 2002.
- Гребенникова Н.С.* Зарубежная литература. XX век. Учеб. пособие. - М., 1999.
- История зарубежной литературы XIX века. Часть 2 / Под ред. Н.П. Михальской. - М., 1991.
- История литературы США / Под ред. Я.Н. Засурского. – М., 1999.
- История зарубежной литературы XX века / Под ред. Я.Н. Засурского и Л.Г. Михайловой. - М., 2003.
- Зарубежная литература XX века / Под ред. В.М. Толмачева. – М., 2006.
- История зарубежной литературы XX века. Учеб.-метод. пособие / Составители Г.А. Фролов, О.О. Несмелова, Л.Ф. Хабибуллина. - Казань, 2009.
- Мулярчик А.С.* Современный реалистический роман США: 45-й - 80-е годы. Учеб. пособие. – М., 1988.
- Новикова В.Г. Шарыпина Т.А. Кобленкова Д.В.* Очерки по истории зарубежной литературы XX века. Части 1,2. - Н.Новгород, 2005, 2008.
- Писатели США. Краткие творческие биографии. – М., 1990.
- Прозоров В.Г.* Ступени свободы: Очерки истории и литературы США: 1950-2000. Учебное пособие. – Петрозаводск, 2001.
- Стулов Ю.В.* Сто писателей США. – Минск, 1998.

Научно-критическая:

- Аллен У.* Традиция и мечта: Критический обзор английской и американской прозы с 20-х годов до сегодняшнего дня. – М., 1970.
- Анастасьев Н.А.* Фолкнер: Очерки творчества. – М., 1976.
- Анастасьев Н.А.* Владелец Йокнапатофы. - М., 1991.

- Анастасьев Н.А.* Творчество Хемингуэя. – М., 1981.
- Бернацкая В.* Четыре десятилетия американской драмы. 1950-1980. – М., 1993.
- Боброва М.Н.* Романтизм в американской литературе XIX века. – М., 1972.
- Ващенко А.В.* Америка в споре с Америкой. – М., 1988.
- Венедиктова Т.Д.* Поэтическое искусство США. Современность и традиции. - М., 1989.
- Галинская И.Л.* Философские и эстетические основы поэтики Сэлинджера. – М., 1975.
- Галинская И.Л.* Документальная проза Нормана Мейлера. – М., 2009.
- Гиленсон Б.А.* Американская литература 30-х гг. XX века. – М., 1974.
- Гиленсон Б.А.* Эрнест Хемингуэй. – М., 1991.
- Горбунов А.Н.* Романы Френсиса Скотта Фицджеральда. – М., 1974.
- Денисова Т.Н.* Экзистенциализм и современный американский роман. – Киев, 1985.
- Засурский Я.Н.* Теодор Драйзер: Жизнь и творчество. – М., 1977.
- Засурский Я.Н.* Американская литература XX века. – М., 1984.
- Зверев А.М.* Модернизм в литературе США: Формирование. Эволюция. Кризис. – М., 1979.
- Зверев А.М.* Американский роман 20 – 30-х гг. – М., 1982.
- Зверев А.М.* Мир Марка Твена. – М., 1985.
- Зверев А.М.* Дворец на острие иглы. Из художественного опыта XX века. - М., 1989.
- Злобин Г.П.* По ту сторону мечты. Страницы американской литературы XX века. – М., 1985.
- Ильин И.П.* Постмодернизм: От истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа. – М., 1998.
- Ковалев Ю.В.* Молодая Америка. - Л., 1971.
- Ковалев Ю.В.* Герман Мелвилл и американский романтизм. - Л., 1972.
- Ковалев Ю.В.* Эдгар Алан По, новеллист и поэт. – Л., 1984.
- Лики массовой культуры США. – М., 1991.
- Литература США XX века. Опыт типологического анализа. – М., 1978.

- Литература и общественное сознание Запада. - Киев, 1990.
- Литература США в 70-е годы XX века. – М., 1983.
- Литературная история Соединенных Штатов Америки: В 3 т. / Под ред. Я.Н. Засурского. – М., 1977.
- Мендельсон М.О.* Американский роман сегодня – на заре 80-х годов. - М., 1982.
- Мулярчик А.С.* Послевоенные американские романисты. - М., 1980.
- Мулярчик А.С.* Спор идет о человеке. О литературе США второй половины XX века. - М., 1985.
- Мулярчик А.С.* США: век двадцатый.- Москва – Минск, 1994.
- Несмелова О.О.* Пути развития отечественной литературной американистики XX века. – Казань, 1998.
- Орлова Р.Д.* Потомки Гекльберри Финна. Очерки современной американской литературы. - М., 1964.
- Романтические традиции американской литературы XIX века и современность / Под. ред. Я.Н. Засурского. – М., 1982.
- Старцев А.И.* Марк Твен и Америка. – М., 1986.
- Старцев А.И.* От Уитмена до Хемингуэя. – М., 1981.
- Стеценко Е.А.* Судьбы Америки в современном романе США. – М., 1994.
- Стеценко Е.А.* История, написанная в пути... (записки и книги путешествий в американской литературе XVII-XIX вв.). – М., 1999.
- Глостанова М.В.* Проблемы мультикультурализма в литературе США XX века. – М., 2000.
- Толмачев В.М.* От романтизма к реализму. – М., 1999.
- Шамина В.Б.* Пути развития американской драмы: истоки, типология, традиция. – Казань, 2007.