

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ

Подготовила: Елизавета Бобровская, 405
группа

Что такое магический реализм?

Магический реализм — это художественный метод, в котором магические элементы включены в реалистическую картину мира.

Роль магического реализма состоит в отыскании в реальности того, что есть в ней странного, лирического и даже фантастического — тех элементов, благодаря которым повседневная жизнь становится доступной поэтическим, сюрреалистическим и даже символическим преобразованиям.

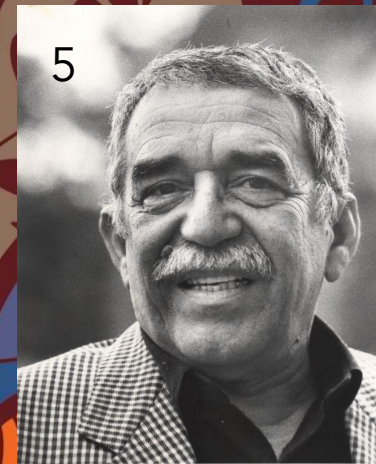
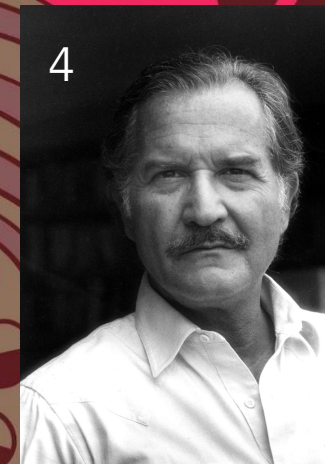
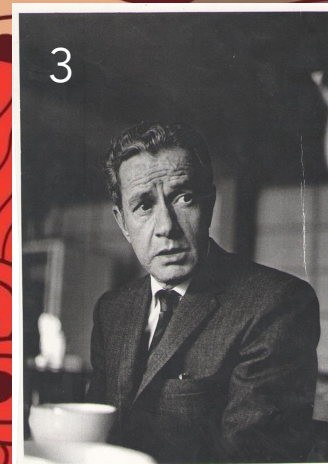
Эдмон Жалу

Термин магический реализм был введен немецким критиком Ф. Рохом в его монографии «Постэкспрессионизм» (1925), где было констатировано оформление магического реализма как нового метода в искусстве. Первоначально термин магический реализм использовался Францем Рохом для описания картины, которая изображала изменённую реальность.

Магический реализм в латиноамериканской литературе

50-70-е гг. - период, когда латиноамериканский роман буквально ворвался в духовную жизнь миллионов людей. Мировую известность завоевали книги, созданные Алеко Карпентьером (1) (Куба), Мигелем Анхелем Астуриасом (2) (Гватемала), Хуаном Рульфо и Карлосом Фуэнтесом (3,4) (Мексика), Габриэлем Гарсиа Маркесом (5) (Колумбия) и др. Наблюдался настоящий взрыв художественной энергии, накапливавшейся веками. Эстетическое новаторство современного романа Латинской Америки состоит в обращении к мифологическому мышлению, донесенному народами континента до наших дней. В качестве ключевой формулы нового романа предлагается термин «магический реализм». Во многих произведениях современных латиноамериканских авторов действительность пропущена сквозь призму фольклорного сознания.

Художественный космос нового романа необыкновенно широк и необъятен. В латиноамериканском романе парадоксальным образом совмещаются коллективное мировосприятие и чувство одиночества, мифомышление и высокая интеллектуальность, безысходное отчаяние и исторический оптимизм.

6 признаков магического реализма

Магический реализм довольно легко спутать с похожими по стилю жанрами, использующими воображение. Однако сказки не относятся к магическому реализму, также как ужасы, романы о призраках, научная фантастика, антиутопии, паранормальная литература, абсурдизм, волшебные фэнтези. Чтобы соответствовать традиции магического реализма, произведение должно обладать несколькими (а лучше всеми) из этих шести признаков:

- 1) Ситуации и события, отрицающие логику**
- 2) Мифы и легенды**
- 3) Исторический контекст и социальные проблемы**
- 4) Искажение времени и последовательности событий**
- 5) Реальные декорации**
- 6) Серьезный тон**

Основами латиноамериканского магического реализма являются литература, верования, мышление доколумбовых индейских цивилизаций, таких как: ацтеки, майя, чибча, инки. Уже в произведениях, имеющих индейские корни, будь то написанные самими индейцами, будь то испанскими писателями — историками, священниками, солдатами, сразу после конкисты, встречаются все составляющие чудесной реальности.

Основной коллизией прозы магического реализма была невозможность взаимопонимания носителя дорационального сознания (индейца, афроамериканца) и цивилизованного человека (европейца). При этом авторы активно обращались к наследию европейского искусства. В частности, к авангардизму и сюрреализму. У первого они заимствовали и творчески переработали повышенный интерес к первобытному мышлению, проявляющемуся в наивном магическом мировидении, у второго – техники фантастического изображения реальности.

Еще одной стилеобразующей чертой магического реализма является идейное обоснование равнозначности логоса и мифоса. Взаимодействие автохтонной и колониальной культур порождает особогорода мировоззренческую дуальность, в системе которой дологические верования местных понимаются не как архаические фантазии, а как актуальное достоверное знание, могущее быть онтологической, гносеологической, этической и эстетической альтернативой западноевропейской научно-рационалистической традиции.

Габриэль Гарсиа Маркес

Пожалуй, самый известный представитель магического реализма – Габриэль Гарсиа Маркес.

Нобелевская премия была вручена Габриэлю Гарсиа Маркесу за «романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента».

"Сто лет одиночества" положил начало новому литературному направлению – магическому реализму. Основываясь на воспоминаниях своего детства, народной культуре прикарибской зоны Колумбии, истории Латинской Америки, Маркес создаёт в своем романе особую реальность, в которой переплелись фантастика и реальность. Роман сочетает в себе воспоминания детства, мифы Латинской Америки и историю страны

Сто лет одиночества

Главное смыслообразующее начало романа заключается уже в самом его названии. «Сто лет» на уровне объективном – это действительно описание примерно ста лет истории Колумбии, на уровне же художественной образности это же словосочетание имеет уже метафорический смысл и обозначает замкнутость, вечность. Второй компонент названия – «одиночество». Сам Маркес обращал внимание на то, что жители Карибского бассейна – носители внутреннего одиночества. В романе же одиночество – это некая неполноценность, свойственная героям, неспособность к любви, невозможность гармоничного существования.

Действительно, как может фантастический роман быть таким точным отражением реальности? Дело в первую очередь в особом языке и взгляде, выбранном Маркесом, – сухом, слегка отстраненном и ничему на свете не удивляющемся. О самых невероятных событиях он пишет едва ли не с подробностями газетного репортера. Он смешивает таинственное и каждодневное, благодаря чему невероятные события уже не кажутся совсем уж невозможными.

Используя необыкновенно пестрый, локальный, чувственный материал латиноамериканской действительности, писатель показывает универсальные реалии человеческого существования.

Спасибо за внимание!