Литература XX века
(массовая литература, модернизм)

В XX веке складывается массовая культура, в которую входят, в том числе, реклама и литература

литература

- литература «культурного запроса» («концептуальноавторская», элитарная)
- литература «массового спроса» (литературная «индустрия», массовая беллетристика)

Массовая культура

- Увеличилось время для отдыха за счет как сокращения рабочего времени, так и развития техники, освобождавшей человека от многих необходимых ранее трудовых операций, особенно в домашнем хозяйстве.

- В результате возникла потребность в досуге у самых широких слоев общества. Заполнение этого досуга стало задачей массовой культуры.

- Индустрия досуга — фильмы, развлекательная литература, эстрадный юмор с максимально упрощенным содержанием, поп-музыка и т.д.

Предметы массовой культуры должны быть занимательными по содержанию и доступными по форме, иметь четкий сюжет с интригой и принадлежать конкретному жанру.

- Общедоступность: опора на эмоциональное, иррациональное, коллективное бессознательное;
- эскапизм — бегство от действительности;
- быстродоступность и быстрозабываемость;
- традиционность и консерватизм (в идеологии, ценностях);
- оперирование средней языковой семиотической нормой;
- занимательность.

Компенсаторная функция массовой культуры

- Массовая культура играет значительную роль в современном механизме снятия стрессов и напряжений.
- Зритель или читатель идентифицирует себя с героями художественного произведения, стремясь к идеалу, который воплощает несбывшиеся мечты.
- Массовая культура выступает в качестве иллюзорной компенсации за несправедливость жизни — отсутствие денег, успеха, признания и т.д. Успокаивает, дает иллюзию стабильности и предсказуемости жизни (добро побеждает, герои вступают в брак и т.п.).
- Ее потребитель получает возможность на время отвлечься от своих проблем, отождествить себя с благополучным героем, разнообразить свое эмоционально бедное существование

Ориентация на коммерческий спрос и использование готовых моделей.

1. Серийность. Циклизация, присутствие переходящих из одного произведения в другое «культовых» персонажей, широкое распространение разного рода издательских коллекций. Принципиальная незавершаемость.
2. Жанровость. Канон успокаивает читателя, гарантирует определенный сюжет и финал. Жанровые границы становятся жесткими, жанровые модификации дробными: не роман, а «женский роман», «фантастический роман» и т.д.
3. Ослабление авторского начала.
4. Понятный язык. Нейтральный, демократичный стиль, лексика.
5. Happy end.

Детективный жанр

Истоки: детективные новеллы Э.А. П
произведения Артура Конан Дойла,
Герберта Кита Честертона,
Агаты Кристи, Жоржа Сименона.

- схема ситуаций,
- схема сюжетов,
- схема системы персонажей,
- схематичность в применении художественных средств, ретроспективная композиция, достаточно простой язык.

Разновидности: английский, французский, американский.

Множество поджанров: политический, мистический, женский, иронический.

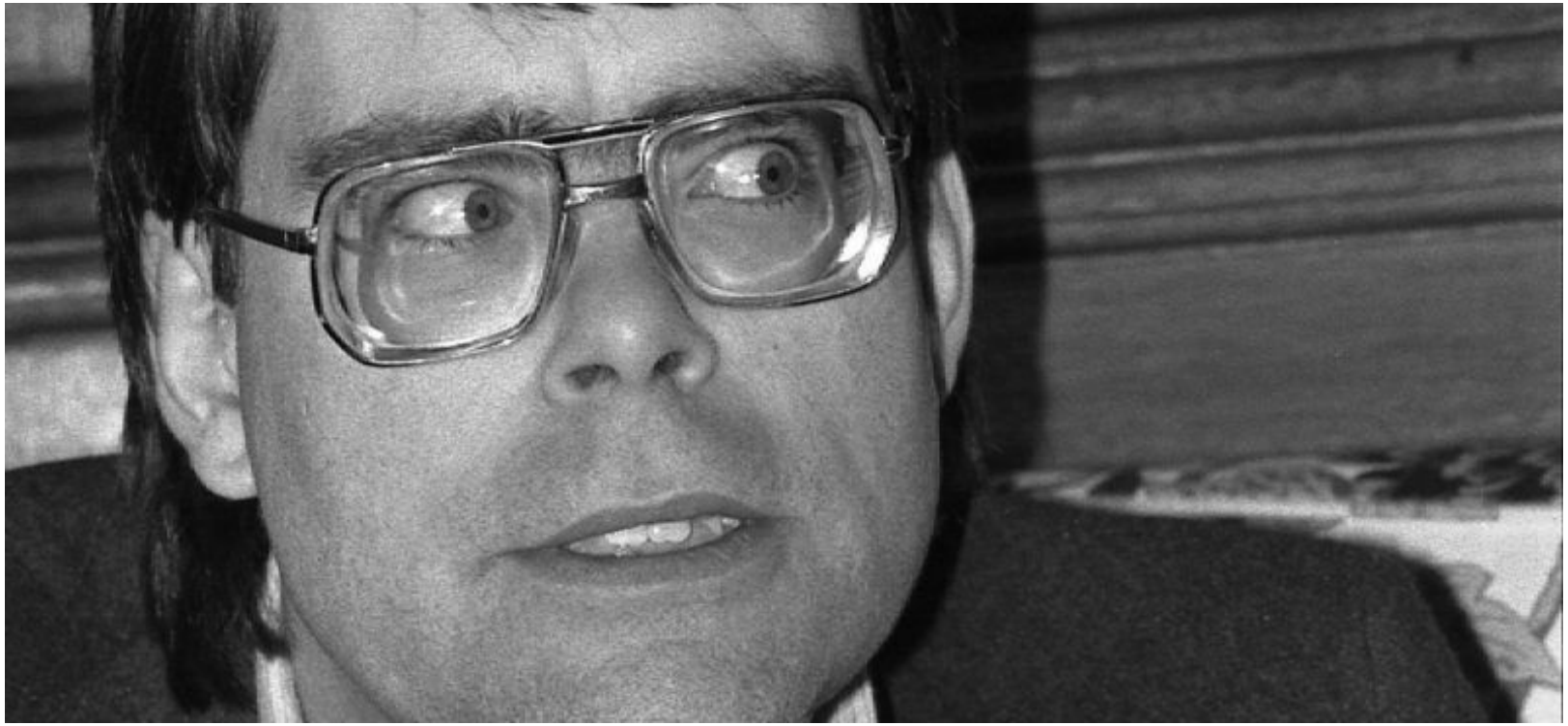
Шпионский роман

Вершиной этого популярного жанра стали 12 романов английского писателя Яна Флеминга о Джеймсе Бонде, агенте 007.

Триллер (от англ. thrill — вызывать трепет)

Восходит к новеллам Э.А. По. Признанный классик - Стивен Кинг.

Поджанры: хоррор, мистический, детективный и т.д.



Фантастика

Восходит к произведениям Жюля Верна (свыше 65 научно-фантастических романов) и Герберта Уэллса (романы «Человек-невидимка», «Война миров» и др.).

Поджанры:

научно-популярная,

космическая, социальная и т.д.

<u>Множество громких имен:</u>

Рей Бредбери, Айзек Азимов,

Курт Воннегут, Филипп Дик,

Роберт Хайнлайн, Станислав Ле

братья А.и Б. Стругацкие.

Фэнтези

Родоначальник Джон Рональд Руэл Толкиен, «Властелин колец» (на основе моделей фольклорной волшебной сказки). Определил сюжетную структуру, систему персонажей.

- мир предполагаемого Средневековья,
- присутствие магии (в том числе бытово
- в центре сюжета – конфликт Добра и Зл
  завершающийся победой
  (часто временной) Добра.

Огромное количество поджанров.

Женский роман

Истоки этого жанра можно обнаружить в классической литературе (романы Джейн Остин, Жермены де Сталь, Жорж Санд, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте).

Лучшие образчики жанра:

- «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл,
- «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу

В центре любовный сюжет и главная героиня с ее переживаниями.

Элитарная, авторская литература

Принципы прозы XX века:

- Неомифологизм.
- Специфика в отношении границ иллюзии и реальности.
- Приоритет стиля над сюжетом.
- Нарушение принципов связности текста.

Модернизм

(итал. modernismo — «современное течение»; от лат. modernus — «современный, недавний»)

Модернизм — общее название разнородных направлений в искусстве и литературе, объединенных своей противопоставленностью реалистической и романтической моделям.

Термин появился в конце XIX в. и закрепился за нереалистическими течениями и явлениями в литературе и искусстве. Как сложившаяся система модернизм выступает с 1920-х гг.

Направление, характеризующееся разрывом с предшествующим историческим опытом художественного творчества, стремлением утвердить новые нетрадиционные начала в искусстве, непрерывным обновлением художественных форм. Попытка создать новый художественный язык, чтобы отразить тотальную переоценку ценностей человечества.

Основные различия между модернизмом и реализмом

1. Реализм стремился к описанию существующей реальности, модернизм стремился моделировать свою реальность.
2. Для реалистической литературы характерная «семейственность», изображение семьи и человека как ее части. Модернисты либо вообще не касаются семьи, либо рисуют ее распад.
3. Вместо жизнеописания читателю стали предлагать литературные интерпретации различных философских, психологических и исторических концепций.
4. Появился стиль (прием), получивший название «поток сознания» (англ. Stream of consciousness), характеризующийся глубоким проникновением во внутренний мир героев.

Поток сознания

Попытка непосредственного воспроизведения ментальной жизни сознания посредством сцепления ассоциаций, нелинейности, оборванности синтаксиса.

Сознание подобно ручью, в котором все мысли, чувства, эмоции ощущения, ассоциации постоянно перебивают друг друга и причудливо переплетаются подобно тому, как это происходит в сновидении.

Представляется собой форму, имитирующую устную речь, внутренний монолог. Несомненно связан с достижениями в психологии, с психоанализом, утверждавшим важность свободных ассоциаций.

Виднейшие писатели и поэты эпохи модернизма

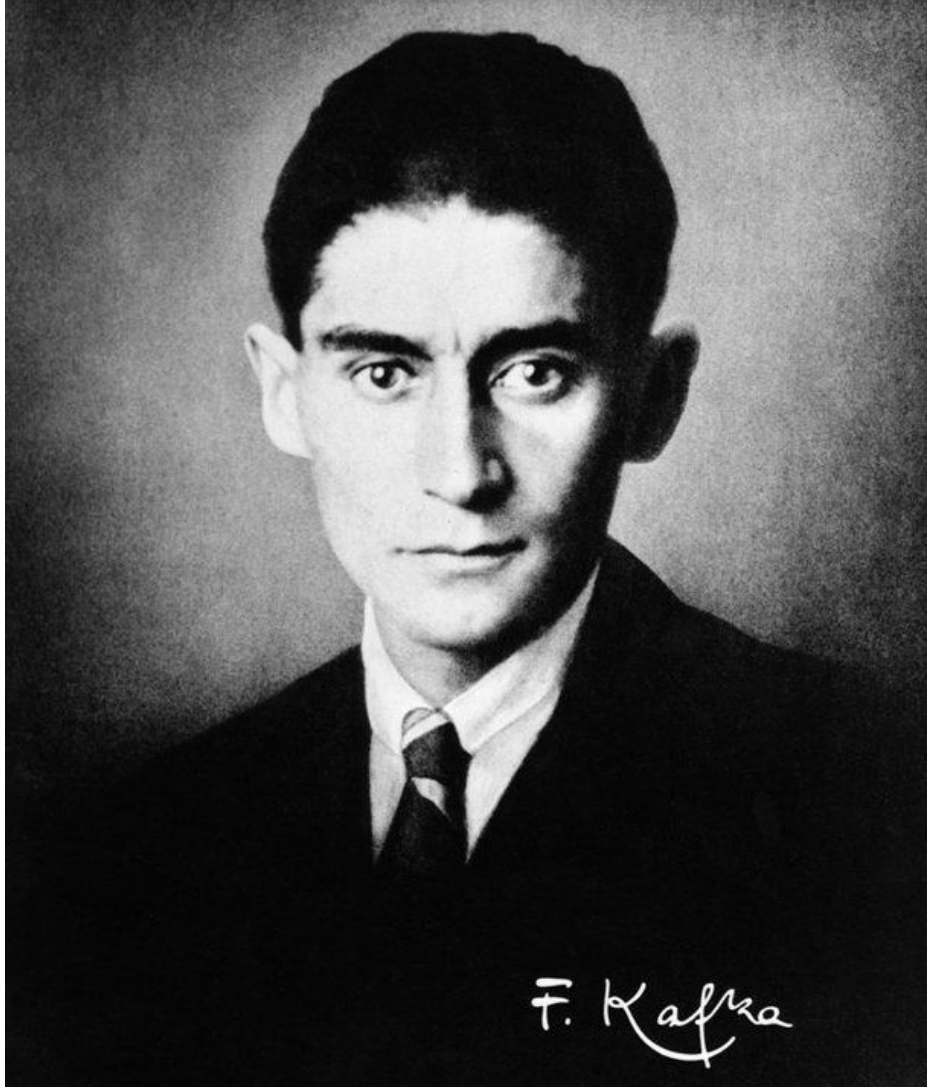
- Марсель Пруст
- Джеймс Джойс
- Франц Кафка
- Уильям Фолкнер
- Герман Гессе
- Вирджиния Вулф
- Эрнест Хеминуэй
- Жан-Поль Сартр
- Альбер Камю
- Эжен Ионеско

Марсель Пруст (1871-1922)

Роман «В поисках утраченного времени» (7 частей) охватывает более 50 лет. 4000 страниц, почти 1 500 000 слов.

- Искусство не копирует, а создает жизнь.
- Механизмы возращения утерянного времени.
- Ассоциативная логика построения текста.

Франц Кафка (1883-1924)



Романы «Замок», «Америка», «Процесс». Новеллы.

Кафка оставил наследие, полное загадок. Все попытки исследователей втиснуть писателя в рамки того или иного направлен причислить его только к экспрессионистам, сюрреалистам или абсурдистам не давали удовлетворительного результата.

Манера повествования Кафки более традиционная. Отсутствует техника потока сознания.

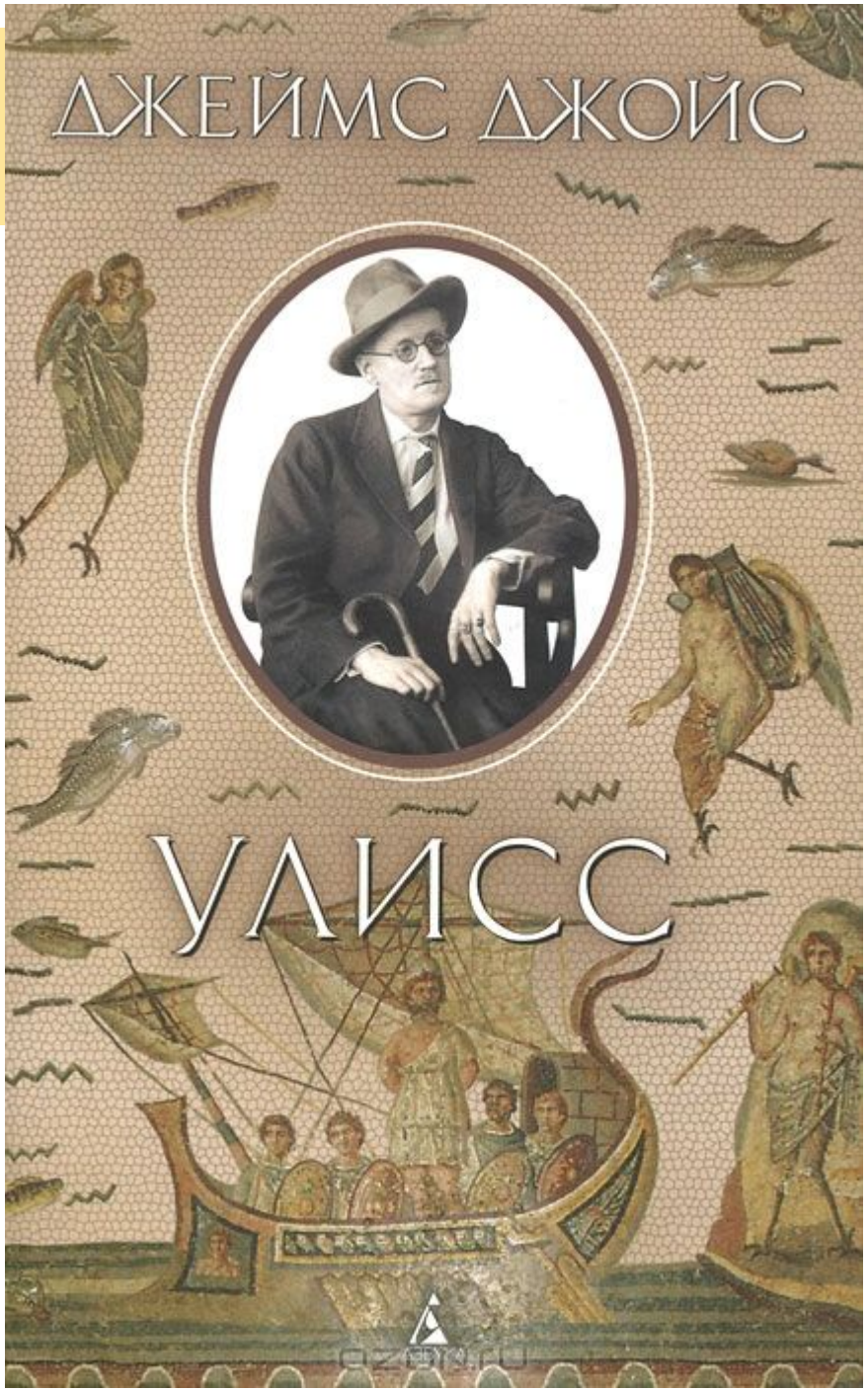
Поэтика определяется эстетикой сновидения (кошмара) и абсурда.

Джеймс Джойс (1882-1941)

Роман «Улисс». Манифест модернизма
и одна из самых блестящих, многогранных,
полифонических и шокирующих книг 20-го века.
Классика потока сознания.

Огромный роман, в котором описан 1 день
из жизни заурядного человека.

- Форма является носителем содержания.
  Формотворчество.
- Стремление передать технологии мышления
  и творческого процесса.
- Стремление к обобщению культурного опыта,
  отсылки к мировой культуре и литературе,
  обильное цитирование.



УЛИСС

Джойс: «Я вложил в нее столько головоломок и загадок, что профессора еще многие столетия будут спорить о том, что я имел в виду», что сделает роман «бессмертным».

- Три главных героя, ничем не примечательные дублинцы, соотносятся с героями гомеровской «Одиссеи» и со всем человечеством: Дублин предстает в романе символом всего мира, главный герой Блум — современным Улиссом, символом мужчины как такового, его жена воплощает в себе образ всех женщин, один летний день — всех времен на Земле .
- Каждая глава пародирует отрывок из «Одиссеи» в виде насмешливой стилизации манеры либо отдельного писателя, либо целого литературного направления, а почти каждая строка это аллюзия к литературе, теологии, истории и философии.
- Каждая глава написана в особой уникальной технике.
- Каждой главе соответствует какой-то цвет, символ, наука или искусство, орган человеческого тела.