

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2023"

СТАНОВЛЕНИЕ МАГИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА КАК ТВОРЧЕСКОГО СТИЛЯ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Мансурова Нодира Бобожоновна

*Старший преподаватель кафедры
Узбекского языка и литературы
Навоийский государственный
педагогический институт*

Аннотация: *В данной статье освещаются такие вопросы, как возникновение, развитие и становление элементов магического реализма в мировой литературе.*

Annotation: *This article discusses such issues as the emergence, development, formation elements of magical realism in the world literature.*

Ключевые слова: *Магический реализм, экспрессионизм, изобразительное искусство, герменевтика, психоанализ, структурализм.*

Keywords: *Magic realism, expressionism, fine arts, hermeneutics, psychoanalysis, structuralism.*

XX век был особым этапом в истории мировой литературы и искусства с различными литературными направлениями, творческими стилями, приемами живописи, большим разнообразием художественного восприятия, связью разных видов искусства и сильным влиянием друг на друга. Магический реализм есть продукт этого напряженного века, как реальность, сформированная как целостная система из состояния разрозненных элементов.

В мировой литературе магический реализм признан творческим методом изображения элементов магии, смешанных со сценами реальной жизни. Этот термин был впервые использован немецким критиком Францем Рохом в области изобразительного искусства. В 1925 году известный искусствовед назвал группу художников-авангардистов «магическими реалистами». Эти живописцы иначе увидели мир и стали иначе его воспринимать, так что жизнь в предмете их изображения не вполне соответствовала реальности существования. Это был постэкспрессионизм в немецкой живописи.

Не секрет, что минувший век был насыщен различными общественно-политическими потрясениями и событиями. Магический реализм, волна реализма возникла в такой ситуации, когда художнику запрещалось или ограничивалось раскрывать всю правду об обществе. Сегодня это явление, ставшее универсальным эстетическим понятием, впервые упомянул немецкий критик Франц Рох (1890-1965) под одноименным названием. В 1925 году

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2023"

известный искусствовед назвал группу молодых художников-авангардистов «магическими реалистами».³⁰ Потому что основным образным объектом в творчестве этих художников была меняющаяся действительность. Доктор Лоис Паркинсон Самора, исследователь из Университета Хьюстона, пишет: «В этом известном эссе Рох имел в виду группу художников, которых мы теперь относим к постэкспрессионистам»³¹.

Не случайно магический реализм часто используется взаимозаменяемо с постэкспрессионизмом в области изобразительного искусства. Об этом также говорил профессор Альберто Риос из Аризонского университета.³²

К примерам магического реализма Рох ссылаясь на произведения изобразительного искусства, свидетельствующие о возвращении к реализму после необыкновенных впечатлений экспрессионизма, и пытался изменить дизайн предметов, чтобы раскрыть душу этих предметов. По его мнению, в чудесном реализме правдиво и правильно изображается внешний вид предмета, и таким образом раскрывается душа или магия предмета. Эта внешняя магия восходит к XIV веку. Знаменитый фламандский живописец Ван Эйк (1395-1441) подчеркивал сложность природных ландшафтов, создавая иллюзии непрерывных и невидимых границ, уходящих на задний план.

Также он создает у зрителя впечатление, что он заполняет одни и те же пространства на изображении, например, в пейзаже холмов, окруженных рекой.³³ Магия заключается в интерпретации зрителем этих скрытых или загадочных частей изображения.

Рох уточняет, что к другим важным аспектам магического реализма в изобразительном искусстве относятся:

Возврат к бытовому объекту в противоположность фантастическому;

Вопреки экспрессионистским принципам уменьшения объекта, движения вперед с ощущением дистанции;

Использование очень мелких деталей даже в больших сценах, таких как большие пейзажи.

Немецкий искусствовед применил этот термин к стилю изобразительного искусства, добавляющему предельного реализма к описанию предметов быта при раскрытии «внутренних» тайн, а не применяя их к внешним заклинаниям с откровенно магическим оттенком. Таким образом, особенность повседневной реальности состоит в том, что Рох объяснял ее следующим образом:

³⁰ Roh F. Realismo magico. Posexpressionismo. – Madrid. 1927. – p. 403.; <http://ru.knowledgr.com/00921852/> Франц Рох; Павлова Н. Экспрессионизм. “Интеллектуальный роман” // Зарубежная литература XX века. Учебник. Под ред. Л.Г.Андреева и А.В.Карельского. – М., 1996. – С. 188-223.; <http://wiki-org.ru/wiki/Pox>, Франц

³¹ <http://www.hisour.com/ru/magic-realism-arts-21418/>

³² <http://evg-crystal.ru/kartiny-magicheskij-realizm.html>

³³ <http://www.hisour.com/ru/magic-realism-arts-21418/>

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2023"

«Нам предложили новый стиль, который уходит корнями в этот мир, прославляющий секуляризм. Этот новый предметный мир еще чужд современным представлениям о реализме. Он использует разнообразные приемы, разделяющие все глубокими мыслями и раскрывающие волшебство, всегда прикасайтесь к покою простых и сотворенных вещей без опасности... это дело, которое интуитивно предстает перед нашими глазами, есть дело фактов, внутренность фигура, материя внешнего мира.»³⁴

Возврат не к фантастическому, а к обыденным предметам, таким образом, стал одним из главных принципов магического реализма. Переплетение поступательного движения с чувством дистанции, в отличие от принципов экспрессионизма, замечание объекта наперед является одной из его важных особенностей.

Даже в масштабных картинах больших пейзажей привлекает внимание использование мелких деталей.

Значение термина «магический реализм» вскоре расширилось. Теперь это не только революция, представляющая направление постэкспрессионизма в немецкой живописи, но оно проникло и в другие виды искусства. Еще в 1927 году итальянский писатель и литературный критик Массимо Бонтемпелли (1878-1960) начал применять «магический реализм» к примерам художественной литературы,⁶ а известные режиссеры, такие как Акира Куросава, Эмир Кустурица, своими фильмами, такими как «Сны» и «Аризонская мечта» во многом способствовала его развитию в области кинематографии.

В русской литературе элементы магического реализма появились в произведениях Николая Гоголя и Федора Достоевского еще в XIX веке, а в XX веке они появились в стиле Михаила Булгакова, полностью обновленном, насыщенном идейно-символическим содержанием. В этой связи такие шедевры Булгакова, как «Собачье сердце», «Роковые яйца» и, конечно же, «Мастер и Маргарита» заслуживают особого внимания и признания, считаются бесценным источником для исследования магического реализма в мировой литературе.

Чингиз Айтматов, универсальный представитель турецкой литературы прошлого века, завоевал внимание мировых читателей тем, что соединил древние мифы с современными реалиями.

Начиная с последней четверти XX века волна национального возрождения стала постепенно двигаться в Узбекистане вместе с бывшими

³⁴ Гугнин А. Магический реализм в контексте литературы и искусства XX века (Феномен и некоторые пути его осмысления) – М.; 1998. – С. 5-14.; <http://www.hisour.com/ru/magic-realism-2865/>

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2023"

советскими республиками. В этот период возрастающий интерес к познанию всех сторон жизни стран и народов мира следует воспринимать как форму национального пробуждения. В частности, внимание узбекских писателей более широко было приковано к современной мировой литературе.

В рамках этих реалий в литературу и литературоведение вошли различные концепции и явления, такие как герменевтика, психоанализ, структурализм, поток сознания, подсознание, магический реализм. Эта междисциплинарная связь привела к возникновению нового творческого метода в литературоведении.

Некоторый успех получил магический реализм и в европейской литературе. В качестве примера можно привести такие романы, как «Хазарский словарь» (1984), «Пейзаж, нарисованный чаем» (1988), «Последняя любовь в Константинополе» (1994) сербского писателя Милорада Павича.

В целом магический реализм существовал как элемент мировой литературы до XX века, но как полноценный творческий стиль сформировался в прошлом веке. Магический реализм как творческий стиль – это наличие абстрактно-фантастических элементов, смешение сцен реальной жизни с волшебством и естественное принятие этого персонажами произведения, темнота символов, укорочение и периодичность времени или его бесчувственность («исчезновение»), причина и следствие. Серийность характеризуется своей периодичностью (например, герой может страдать до трагедии), напоминанием или повторением прошлого настоящего, наличием элементов фольклора и легенд, восприятием действительности с разных точек зрения (чередование рассказчиков).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Гугнин А. Магический реализм в контексте литературы и искусства XX века (Феномен и некоторые пути его осмысления) – М.; 1998.
2. Франц Рох; Павлова Н. Экспрессионизм. “Интеллектуальный роман” // Зарубежная литература XX века. Учебник. Под ред. Л.Г.Андреева и А.В.Карельского. – М., 1996.
3. <http://www.hisour.com/ru/magic-realism-arts-21418/>
4. <http://evg-crystal.ru/kartiny-magicheskij-realizm.html>