РЕЦЕНЗИЯ

на проф. дфн Александър Владимиров Шурбанов

за дисертацията на Райна Бисерова Росенова

„Reason and Sensibility in the Poetry of Charlotte Smith and Mary Robinson“

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“

Докторската дисертация на Райна Росенова, озаглавена „Разум и чувства

в поезията на Шарлот Смит и Мери Робинсън“, е посветена на творчеството на две значителни английски поетеси от епохата на Романтизма, чието влияние върху съвременните и последвалите ги автори е отчетено от самите тях, както и от литературната критика и история. Тъй като, за съжаление, имената и делото на Смит и Робинсън не получават полагащото им се внимание извън англоезичния свят, а у нас са съвсем непознати, решението на дисертантката да проучи поезията им заслужава поздравление. Изследването обхваща всички основни творби на двете поетеси. Първата част на дисертацията се съсредоточава върху интимната им лирика в сонетна форма: „Елегични сонети“ на Шарлот Смит от 1783 г. и цикъла „Сафо и Фаон“ на Мери Робинсън от 1796 г. Във втората част се обсъждат по-зрелите и по-разгърнати творби с обществено-политическа насоченост: поемите „Емигрантите“ и „Бийчи хед“ на Смит, публикувани съответно в 1793 и 1807 г., както и сборникът „Лирически сказания“ (1800 г.) и поемата „Пътят на свободата“ (1801 г.) на Робинсън. Хвърля се поглед и върху група стихотворения на последната, откликващи на екзекуцията на френската кралица Мария Антоанета, а също така и върху романите и някои публицистични текстове на двете авторки.

Основното внимание се фокусира върху идейното съдържание на разглежданите произведения и развитието на Смит и Робинсън от личното и интимното към обществено значимото. Отчита се, че това развитие става в изключително драматичната епоха на Френската революция, която събужда сред английската интелигенция стремеж към социална реформа и обновление, но след стъписващото окървавяване на революцията в годините на терора трансформира първоначалния ентусиазъм в тревога и предпазливост. Дисертацията анализира в тънкости този сложен преход и оценява по достойнство забележителните постижения в сливането на личното и общественото, на изповедността и съчувствието към другите.

Водещата идея на изследването е, че и у двете разглеждани авторки началният импулс се корени в чувствителността, но те успяват да наложат върху него контрола на разума, за да постигнат балансирано отношение към предмета на творчеството си, а и да изградят поетичните си творби по убедителен и естетически задоволителен начин. Проследен е процесът на нарастване на духовната зрялост и професионалното майсторство на поетесите с тяхното все по-голямо отваряне към обществената проблематика. В областта на естетиката дисертантката се опитва да открие отражението на този психологически баланс в съчетанието на два художествени принципа, които тя нарича „възвишено“ и „готическо“. Значението, което се влага в тези понятия, е ясно, но тяхното третиране като равностойни категории от един и същ ред буди възражения. Впрочем в един момент самата Росенова използва фразата „готическо възвишено“ (gothic sublime, стр. 45), която свидетелства за тяхната разноредовост. В тази област на анализа очевидно има нужда от по-внимателно боравене с терминологията. Забелязва се известна обща несигурност в това отношение. Възвишеното и готическото са ту „естетики“, ту „способи“, ту „тропи“. На страница 27 например за тропа е обявена и пасторалната традиция. На стр. 97 се казва, че Шарлот Смит използва готическа естетика и тропи, на стр. 154 се явяват в странно съчетание „готически и милтъновски образи“, на стр. 197 се говори за готически и свръхестествени елементи, като не става ясно как се различават едните от другите. На стр. 127 се въвежда озадачаващата опозиция романтично-натуралистично, а на стр. 193 пък към „формалните стратегии“ на Мери Робинсън се причисляват такива наратологични похвати като предоставянето на характерите на индивидуален глас и минимизирането на авторската намеса в поетическото повествование. Във всички тези, а и немалко други подобни случаи е необходима по-голяма прецизност. В този ред на мисли трябва да се посочи, че и твърде честото използване в изследването на глагола „dramatize“ едва ли е подходящо, когато говорим за лирическа поезия, освен ако имаме предвид специфично драматичен подход в нея. Не ми се вижда уместна и честата употреба на глагола „use“ за даден вид естетика, защото естетиката не е средство, което може да се използва при нужда.

Както вече се каза, основното внимание на изследователката е насочено към съдържателната страна на разглежданите произведения, но определен интерес е заявен още от началото и към художествените средства, с които се предава идейното съдържание. И текстът предлага достатъчно примери за способността на Росенова да открива и оценява функциите на тези средства. Ще посоча някои от тях. При обсъждането на един от елегичните сонети на Шарлот Смит на стр. 48 дисертантката отбелязва, че глаголите, използвани за изграждането на звуковата образност подсказват тежко дишане, посредством което морето се персонифицира и се внушава потиснатостта на лирическия субект. За друг сонет на стр. 51 се изтъква, че впечатлението за непосредственост и за необуздана енергия, създадено с езикови средства в описанието на бурята, отразява конфликтите, които са хвърлили Франция и Англия в политически и духовен смут. По повод на сонетите на Мери Робинсън се прави интересното заключение, че като използва образност, която отразява емоционалното й състояние, поетесата утвърждава символична взаимовръзка между субект и пейзаж, за да представи нагледно конфликта във вътрешния мир на Сафо. На стр. 127 при обсъждането на „Бийчи хед“ на Смит се посочва, че непоквареността на живота сред природата е също внушена чрез езикови средства, които изобразяват диворастящи цветя. Относно едно стихотворение на Робинсън, обсъждано на стр. 154, се казва, че преобладаващото в него съседно римуване внушава чувството за затвореност, подсилващо по този начин готическата атмосфера на пленничество и безизходица. На стр. 189-190 се отбелязва, че самото композиционно изграждане на „Пътят на свободата“ на Робинсън, основаващо се върху преливане на картините една в друга, има както стилистично, така и политическо значение и че по този начин формата става ключова за предаване на посланието.

Цитираните примери са наистина впечатляващи, но щеше да бъде по-добре, ако те не бяха само инцидентни открития на елементи от поетичната форма на обсъжданите творби, а постоянен изследователски интерес, за да се почувства, че имаме работа не с публицистичен, а с поетичен текст. Оше повече, че дисертантката безспорно има тънък усет за тази проблематика и го доказва в горните извадки. И една следваща стъпка, която би трябвало да се направи след регистрирането на наблюдението, е да се проникне в намереното художествено средство и да се уточни неговият характер със съответния терминологичен език, който тук за жалост почти никъде не се използва.

В реда на критическите бележки е редно да се посочи и една друга обща слабост на работата: усеща се в нея известно разминаване между анализа на литературния материал и заключенията от този анализ. До някаква степен това се дължи на самото структуриране на изложението, при което всяка глава започва с обстойни обобщени твърдения за характеристиките на произведението, което предстои да се разглежда. Това предпоставяне на заключенията създава чувство за абстрактно, недоказано говорене. По-смущаващо е обаче, че понякога се правят изводи за цитирано стихотворение или пасаж, които не се подкрепят от приведения цитат. Такива разминавания се срещат на стр. 38 по повод на № 81 от „Елегични сонети“на Шарлот Смит, както и на следващата стр. 39 относно сонет 73 и на стр. 51 за сонет 59 от същата книга. На стр. 86 подобна липса на координация между представения анализиран текст и заключението от анализа се явява и при обсъждането на нейната поема „Емигрантите“. Навярно в тези, както и в други подобни случаи несъответствията се дължат на недоглеждане или на непълно цитиране – неща, които биха могли да се изгладят с по-внимателна редакция на текста.

Такова редактиране би изчистило и други видове повтарящи се проблеми. Един от тях е допускането на противоречиви твърдения в изложението от рода на следните: „Most of the characters are unable to move beyond the limits of their physical boundaries, which reinforces the idea of their social marginalisation and existential impasse. Significantly, almost all the characters are found out in the open...“ (стр. 196); „I look at reason and sensibility not as mutually exclusive but as co-ordinated principles... the clash between reason and sensibility is dramatized as a personal and artistic crisis“ (стр. 230). От оглеждане се нуждаят и някои нелогични или неясни пасажи в текста като следните: „In their sonnets, both Charlotte Smith and Mary Robinson seem to collapse the conventional paradigm of sublime experience, i.e. the fear of the object and of physical threat“ (стр. 79); “By using colour imagery, Robinson portrays the indifference of the British by portraying them as “cold shadows,” (стр. 216); “Coupled with the gothic repertoire of monks, nuns, monastic seclusion, as well as the violated innocent maiden, the poem dramatizes innocence, alienation, and political debauchery...“ (стр. 218). На стр. 163 се казва: „Importantly, the scene also reverberates with Miltonic overtones, thus transposing the epic battle to France and Paris in particular.“ Оставено е на нас да гадаем каква е връзката на Милтън с Франция и Париж. А на стр. 183 четем: „The fall of the Bastille, the edifice imagined as a fallen monster with “ebon jaws” devouring its victims, is bemoaned as a “dreadful hour.” Наистина ли Робинсън оплаква срутването на Бастилията или има нещо недомислено в това изречение?

Тези несполуки са, разбира се, изключения в общо взето много добре написаното изложение. Време е да се върнем към достойнствата на дисертационния труд. Цялостната структура на работата е стабилна. Нейната последователно проведена двуделност дава възможност отчетливо да се проследи преходът на двете поетеси от интимно към обществено ангажирано творчество. Същевременно в рамките на всяка от двете части на изследването се съпоставят в паралелни глави съответните произведения на Смит и на Робинсън. Може би по-често би трябвало да се изтъкват сходствата и разликата между двете, както се прави например на стр. 185.

Силно впечатление прави умението на Росенова да постави изследването на творчеството на двете поетеси в контекста на времето. Тя демонстрира добро познаване на цялата литературна и мисловна среда – английска и европейска, в която се реализира това творчество, и отчита неговите връзки със съвремието и с предходните епохи. Единственото важно звено, на което по мое мнение не е обърнато нужното внимание, е поезията на автори като Едуард Йьнг и Томас Грей с нейните предромантични елементи.

Впечатляваща е и компетентността на дисертантката по отношение на немалката критическа литература върху поезията на Смит и Робинсън. В дисертацията непрекъснато се цитират и реферират други трудове на тази тема не само с обобщителни оценки, но и със съвсем конкретни наблюдения по текста на стихотворенията и поемите им. Достатъчно е да кажем, че едва ли има и страница без една или повече, често обстойни бележки под линия. Разбираемо е нежеланието на един млад изследовател да се ангажира в научен спор с утвърдените авторитети, на които се позовава, и все пак не би било зле позицията на дисертантката по-категорично да се разграничи от тях, за да се открои и приносът на нейното изследване към обшия критически диалог.

Накрая не може да не се изтъкне и отличният английски език, на който е написана дисертацията. Изразът е богат на нюанси, гъвкав и елегантен. Подобно чуждоезиково изложение на сложна литературоведска материя може да служи за пример.

Предвид всичко казано дотук препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди на Райна Бисерова Росенова исканата образователна и научна степен „доктор“.

София, 9 август 2019 г. Рецензент:

Проф. дфн Александър Шурбанов