

บทที่ 1

บทนำสู่วรรณคดีอเมริกันในสมัยโรแมนติก (1810-1865)

เค้าโครงเรื่อง

1. ความเป็นมาของวรรณคดีอเมริกันในสมัยโรแมนติก (1810-1865)
2. นักประพันธ์ที่ปรากฏผลงานในสมัยโรแมนติก (1810-1865)
3. ลักษณะเด่นของวรรณคดีอเมริกันในสมัยโรแมนติก (1810-1865)

สาระสำคัญ

วรรณคดีอเมริกันในสมัยโรแมนติก (Romanticism) ได้รับอิทธิพลมาจากยุโรป โดยเป็นแนวคิดที่แตกต่างไปจากแนววรรณคดีดั้งเดิมที่มุ่งแสดงเหตุผล และสอนหลักความดีงามตามแบบฉบับศาสนาที่เคร่งครัด วรรณคดีในสมัยนี้มีความยืดหยุ่น เพื่อผัน มีการใช้จินตนาการ และการเข้าถึงความงามของธรรมชาติด้วยหลักการพึ่งพาตนเอง นักเขียนคนสำคัญที่มีผลงานโดดเด่นในสมัยโรแมนติกอย่างเช่น Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Walt Whitman และ Nathaniel Hawthorne

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบบทที่ 1 แล้วนักศึกษาสามารถ

1. บอกความเป็นมาของวรรณคดีอเมริกันในสมัยโรแมนติกได้
2. บอกรายชื่อนักประพันธ์ที่มีผลงานโดดเด่นในสมัยโรแมนติกได้
3. อธิบายลักษณะเด่นของวรรณคดีอเมริกันสมัยโรแมนติกได้

ความเป็นมาของวรรณคดีอเมริกันในสมัยโรแมนติก

ภาพจาก <http://www.borahlibrary.pbworks.com>

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศใหม่ที่ตั้งต้นได้ไม่นานนัก โดยในราวๆ ปี 1810 มีประชากรอยู่เพียง 7 ล้านกว่าคน ((McMichael et al., 2000, p.603) หากต่อมาก็ห้าสิบกว่าปีประชากรก็เพิ่มจำนวนขึ้นถึงสองเท่า สหรัฐอเมริกาสามารถผันตัวเองมาเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของโลกได้ แนวคิดใดที่หล่อหลอมอเมริกันชนทั้งหลายให้ก้าวหาญเช่นนี้? ชีวิตของชาวอเมริกันช่วงแรกซึ่งเป็นผู้อพยพนั้นยึดมั่นกับธรรมเนียมศาสนาอย่างเคร่งครัด ต่อมาเมื่อมีการบุกเบิกไปสู่ชายฝั่งตะวันตกประกออบกับการค้นพบทองในแคลิฟอร์เนียทำให้เกิดความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในอเมริกา อำนาจการปกครองแผ่ขยายจากตะวันออกไปตะวันตก ทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นดินแดนแห่งการเสาะแสวงหา เป็นดินแดนแห่งการไผ่ผืนถึงการมีชีวิตที่ดีขึ้นและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีผู้คนมากมายอพยพเข้าไปอยู่ในประเทศนี้ ความหวังและความรู้สึกเพื่อฝันเชิงอุดมคติเกิดขึ้นในสังคมอเมริกันอย่างแพร่หลาย ชาวอเมริกันมุ่งหวังที่จะสร้างตนเองให้มั่งคั่งร่ำรวยไม่เพียงแค่ว่าเพื่อตนเองแต่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติอีกด้วย

นอกจากความเจริญด้านเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองแล้ว ในยุค 1850 มีการตื่นตัวทางการศึกษามากขึ้น จำนวนผู้อ่านออกเขียนได้มีมากขึ้น ส่งผลต่อความนิยม

ในการเขียนและการอ่านผลงานทางวรรณกรรมอย่างกว้างขวางมากขึ้น แม้ในช่วงแรก ๆ นั้นผลงานส่วนใหญ่จะเป็นผลงานที่มาจากนักคิดนักเขียนมีชื่อจากอังกฤษหรือยุโรป หากต่อมาชาวอเมริกันเองก็ได้สร้างผลงานของตนเองออกมาเช่นกันและที่สำคัญก็คือว่า ผลงานเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมากด้วย

ลักษณะเพื่อฝันอันเปี่ยมด้วยความหวังเหล่านี้ปรากฏอยู่ในงานเขียนในสมัยโรแมนติกของสหรัฐอเมริกา (1810-1865) แนวการเขียนแบบโรแมนติก (Romanticism หรือ Renaissance) นั้นเน้นการคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ คลายความเคร่งครัดยึดมั่นหลักศาสนาแบบยุโรปและหลักเหตุและผลลงไป แต่กระตุ้นให้เกิดความใฝ่ฝันและความมุ่งหวังซึ่งสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศในยุคนั้นที่ต้องการแนวคิดใหม่ๆ แรงบันดาลใจและความมานะและบากบั่น แนววรรณกรรมเน้นที่ศักยภาพของบุคคลมากกว่าการยึดมั่นในอำนาจเหนือทุกสิ่งของพระเจ้า เป็นการเข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นเสรีชนในหมู่อเมริกันชนทั้งสิ้น

วรรณกรรมอเมริกันในยุคโรแมนติก (1820-1865)

ความใฝ่ฝันทะเยอทะยานของชาวอเมริกันเป็นแรงผลักดันให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ มากขึ้น ชาวอเมริกันในยุคบุกเบิกต่างร่วมกันขยายอาณาเขตความเจริญของตนออกไปทั่วหลังจากประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษ ความทะเยอทะยานเหล่านี้ได้รับอิทธิพลและยังส่งผลให้เกิดผลงานวรรณคดีในสมัยโรแมนติกที่มุ่งสร้างสรรค์ เพื่อฝันสืบเสาะหาความลึกลับของธรรมชาติพอ ๆ กับความซับซ้อนในจิตใจของมนุษย์เอง สมัยโรแมนติกโดยเริ่มจากนักเขียนผู้มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลต่อแนวคิดของอเมริกันชนในยุคนั้น ๆ อย่าง Washington Irving ผู้ใช้เรื่องราวปรัมปราและอารมณ์ขันในการถ่ายทอดผลงาน

โดยในยุคแรก ๆ วรรณคดีอเมริกันใช้การเล่าเรื่องราวปรัมปราที่มีแนวคิดเรื่องความดีความชั่วตามแนวศาสนา ต่อมา มีลักษณะยึดหลักการและเหตุผล แต่เมื่อได้รับอิทธิพลแนวคิดโรแมนติกจากนานาประเทศผนวกเข้ากับการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติในดินแดนใหม่อย่างอเมริกาทำให้เกิดวรรณคดีอเมริกันในสมัยโรแมนติกที่แตกต่างออกไป วรรณกรรมในสมัยนี้กล่าวถึงศักยภาพของบุคคลที่สามารถเข้าถึงสัจจะและ

ความสุขในชีวิตได้ด้วยตนเองแทนที่จะยึดมั่นกับพระเจ้าและคำสอนเพียงอย่างเดียว มีความเพ้อฝันและจินตนาการสูง และมีการนำแนวคิด Transcendentalism จากยุโรปเข้ามา มีอิทธิพลมากขึ้น นักเขียนในช่วงนี้มีตัวอย่างเช่น Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau และ Walt Whitman ผู้กล่าวถึงปัจเจกและความเท่าเทียมกัน ต่อมากลุ่มนักเขียนในสมัยนี้ได้ฉีกแนวออกไปอีกโดยได้สร้างผลงานที่มุ่งแสดงถึงความซับซ้อนทางจิตใจมนุษย์แต่ละคน วรรณคดีในสมัยโรแมนติกไม่ได้นำเสนอเฉพาะด้านดีของชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวัง หรือการมองมนุษย์เป็น "Unspotted innocence of nature" อย่างที่ Henry David Thoreau นักเขียนสมัยโรแมนติกแนว Transcendentalism กล่าวไว้ อเมริกันชนมีแนวโน้มที่จะนิยมมิติใหม่ในงานวรรณกรรมสมัยนี้ที่มีดมหม่มหมองกว่า งานเขียนนี้มุ่งตีแผ่ด้านลบของคนและสรรพสิ่งที่เรียกว่าการเขียนแนว Gothicism หรือ Dark Romanticism ผลงานที่โดดเด่นเป็นของ Edgar Allan Poe และ Nathaniel Hawthorne หรืองานเขียนถึงความตายแนวละเมียดละไมของ Emily Dickinson

แก่นสารหลักของวรรณกรรมอเมริกันในยุคโรแมนติก คือลักษณะของการค้นหาตนเองและความลับของธรรมชาติ ลักษณะเด่นของงานเขียนแสดงออกมาในลักษณะปัจเจกที่ไม่ยึดติดกับกรอบธรรมเนียมศาสนาอันเคร่งครัดหรือหลักเหตุและผลมากเกินไป มักจะสร้างสรรค์ความแตกต่างที่เนื้อหาและรูปแบบเช่น ฉันทลักษณ์ของบทกวีที่เป็นลักษณะกลอนเปล่าซึ่งไม่มีในยุคก่อนๆ หรือหรือแนวการนำเสนอเชิงจิตวิทยาวิเคราะห์หรือแนวสืบสวนสอบสวนซึ่งแปลกใหม่ ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ทั้งที่เป็นชาวยุโรปที่จับตามองความเจริญเติบโตของอเมริกาอย่างใกล้ชิดหรือ ชาวอเมริกันเองที่ต้องการเห็นมุมมองชีวิตที่จะเป็นแก่นสารในการพัฒนาชาติของตนสืบไป

เนื่องจากความริเริ่มดังกล่าวงานเขียนยุคแรกๆ ของอเมริกามีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นในแง่ที่มีความแปลกประหลาดและลึกลับในการดำเนินเรื่องและตัวละครซึ่งไม่พบในแบบฉบับการเขียนแบบยุโรป ลักษณะอันแปลกประหลาดนี้เกิดจากการดำเนินชีวิตที่แปลกใหม่ในดินแดนที่เพิ่งบุกเบิกบวกกับลักษณะเพ้อฝันที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการบุกเบิกเพื่อความเจริญรุ่งเรืองดังกล่าว ผลงานชิ้นแรกๆ ในยุคโรแมนติกของสหรัฐอเมริกา คือผลงานของ วอชิงตัน เออร์วิง ที่มีลักษณะเป็นนิยายปรัมปราที่ดำเนิน

เรื่องตามลักษณะความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นเช่นเรื่อง Rip Van Winkle และนวนิยายแนวผจญภัยของ เจมส์ เฟนิมอร์ คูเปอร์ ซึ่งเป็นที่นิยมยิ่งนัก

งานเขียนอเมริกันในยุคโรแมนติกมีลักษณะเด่นดังต่อไปนี้

Nature ธรรมชาติ

วรรณคดีที่สรรสร้างขึ้นในสมัยโรแมนติกแตกต่างในแง่ที่แหกกฎดั้งเดิมของการเขียนตามหลักศาสนาและเหตุผลที่เคร่งครัด หากจะมีกฎใดๆ ปรากฏอยู่ในงานเขียนในยุคนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องกฎของธรรมชาติ หลักการเรื่องวงจรชีวิต ตัวละครที่บายหน้าเข้าสู่ธรรมชาติเพื่อค้นพบตนเองตนเองได้ดีขึ้น การปลดปล่อยตัวเองจากภาระทางสังคม การเมือง การปกครอง และศาสนาเพื่อชื่นชมธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติทั้งปวง การปรับตัวให้โอนอ่อนไปตามวงจรชีวิตและความเป็นมิตรกับสรรพสิ่ง

Imagination จินตนาการ

เพื่อปลื้กตนเองออกจากหลักการและเหตุผลต่างๆ ที่เคร่งครัด งานเขียนในสมัยโรแมนติกก้าวไปสู่โลกแห่งความคิดจินตนาการที่เกินจริงและสร้างสรรค์ซึ่งนับเป็นการปลดพันนาการต่างๆและเข้าสู่การพัฒนาตนเองแบบปัจเจก แก่นเรื่องแบบอาศัยจินตนาการแนวแฟนตาซีทำให้นักเขียนได้ทดลองนำเสนอสิ่งแปลกใหม่ที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้มากขึ้น จินตนาการนำพาผู้อ่านออกไปท่องโลกกว้างที่แม้แต่ผู้ประพันธ์เองอาจจะยังไม่เคยเหยียบย่างไปมาก่อน อย่างเช่นเรื่อง Rip Van Winkle ของ Washington Irving หรือนวนิยายผจญภัยที่น่าตื่นเต้นระหว่างชาวผิวขาวและอินเดียนแดง ในผลงาน Last of the Mohicans ของ James Fenimore Cooper

Myths or Gothic Element แสดงด้านมืดของจิตใจ

ลักษณะงานเขียนที่น่าเสนอผ่านเรื่องเล่าที่ลึกลับ มีองค์ประกอบที่เหนือธรรมชาติ เช่น ตัวละครที่มีลักษณะเหนือจริง เช่น ตัวละครเอกที่เสียสติในเรื่อง The Tell-Tale Heart ของ Edgar Allen Poe หรือตัวละครในเรื่อง Moby Dick หรือตัวละครคนแคระ ในเรื่อง

Rip Van Winkle และยังมีตัวละครที่กระทำบาปต่อมนุษย์ด้วยกันอย่างยิ่งยวดในนวนิยาย
ของ Nathaniel Hawthorne

Self- Individual ความเป็นปัจเจก

วรรณคดีในยุคโรแมนติคเน้นเรื่องของความเป็นปัจเจกเพื่อให้บุคคลมีเสรีในการ
เข้าถึงธรรมชาติหรือบรรลุถึงสิ่งที่ตนต้องการในชีวิต ประเด็นเรื่องความเป็นปัจเจก
นำไปสู่เรื่องความเท่าเทียมซึ่งได้กลายเป็น อัตตลักษณ์ของชาวอเมริกันที่เคารพเรื่อง
ความเป็นปัจเจกภายใต้ความเท่าเทียมกัน ความเชื่อที่ว่าคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
ดราบใจที่ไม่ก้าวก่ายสิทธิของกันและกัน เช่นที่ Walt Whitman ให้แนวคิดสำคัญไว้ใน
งานเขียนของเขาชื่อ Song of Myself เขาเน้นย้ำความเท่าเทียมกันของอเมริกันชนทุก
เชื้อชาติ ศาสนา และเพศ

ภาพจาก <http://www.vcu.edu>

Transcendentalism

Transcendentalism คือแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคโรแมนติค ซึ่งขัดแย้งกับ
แนวคิดแบบเดิมตามแบบยุโรปที่เชื่อในเรื่องการแสวงหาทางวัตถุความเคร่งครัดใน
ศาสนา และบทลงโทษของพระเจ้าอันรุนแรงต่อผู้กระทำบาปใดๆ

Transcendentalism เชื่อในความเป็นหนึ่งเดียวของ มนุษย์ ธรรมชาติ พระเจ้า และสิ่งต่างๆ เป็นความเชื่อที่เน้นการเสาะแสวงหาตัวตนและข้อเท็จจริงของชีวิต ด้วยการพึ่งพาตนเองเป็นอุดมคติที่เชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสรรพสิ่งทั้งมวล ธรรมชาติคือองค์ประกอบสำคัญยิ่งของแนวความคิดนี้ ผู้เสาะแสวงหาความจริงของชีวิตตามแนวนี้จะพิจารณาองค์ประกอบของธรรมชาติโดยละเอียด เพราะเชื่อว่าความจริงของจักรวาลซ่อนอยู่ในอนุเสาะเล็กๆ ของทุกสรรพชีวิตในธรรมชาตินั่นเอง แนวความคิดนี้กล่าวถึง Oversoul ซึ่งก็คือความเชื่อที่ว่า คนมีพลังในการเข้าถึงความดีงามและสรรพสิ่งเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ไม่ได้วางกรอบหรือระบบการปฏิบัติใดๆ ที่ตายตัวหากมุ่งให้บุคคลเสาะแสวงหาด้วยตนเอง

Transcendentalism ก่อตั้งขึ้นที่ Concord ใน Massachusetts เป็นเมืองสงบ ภายธรรมชาติอยู่ไม่ไกลจากแหล่งค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ใน Boston ไม่ว่าจะเป็น แหล่งการศึกษาหรือห้องสมุดที่ Concord นักคิดนักเขียนเลื่องชื่อต่างได้มาพบปะสนทนา แลกเปลี่ยนกันภายใต้สิ่งแวดล้อมเรียบง่าย บรรดานักคิดนักเขียนนั้นก็อย่างเช่น Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Nathaniel Hawthorne และคนอื่นๆ

กลุ่ม Transcendentalism ได้ ตีพิมพ์นิตยสารของกลุ่มชื่อว่า The Dial ซึ่งตีพิมพ์ ผลงานของพวกเขาอยู่ถึง 4 ปี ความโดดเด่นของ Transcendentalism ชาวอเมริกันอยู่ที่ ความโดดเด่นของตัวบุคคลซึ่งถึงแม้จะแตกต่างกันเพราะต่างก็ค้นหาสิ่งใหม่ๆ แต่กลุ่มก็ ยอมรับและชื่นชมในความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์นั้น

"Write to be understood, speak to be heard, read to grow..."

-Lawrence Clark Powell (1906-2006)

