

Э. Т. А. Гофман: писатель, художник, музыкант

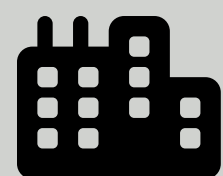
Мир, где фантазия спорит с повседневностью, создан Гофманом.

Романтизм и эпоха Гофмана

Гофман жил в переломное время после революций и войн, когда особенно ценили чувство, воображение и внутреннюю свободу. Именно в такой атмосфере он создал миры, где обычная жизнь неожиданно становится таинственной и тревожной.

Детство, учёба и первые интересы

Кёнигсберг

Гофман родился в Кёнигсберге в 1776 году. Этот город стал для него первой школой наблюдательности и знакомства с культурной жизнью.

Юридическое образование

По семейной традиции он окончил Кёнигсбергский университет и готовился к службе чиновника. Закон стал для него профессией, но не призванием.

Музыка с юности

Ещё подростком Гофман всерьёз занимался музыкой. Она рано стала для него языком чувств и способом выразить то, что трудно сказать словами.

Рисование и книги Канта

Он увлекался рисунком и много размышлял о литературе и искусстве. Идеи Канта помогли ему увидеть в творчестве особый, свободный мир.

Две стороны одной личности

01

Служба и порядок

Гофман долго работал по юридической линии: был чиновником и судьёй. Эта деятельность требовала точности, дисциплины и постоянной подчинённости правилам.

02

Творчество и свобода

Одновременно он сочинял музыку, писал, рисовал и создавал иллюстрации. В его жизни строгая служба и свободное искусство часто сталкивались между собой.

Как Гофман пришёл к литературе

Юность и первые опыты

Сначала Гофман пробовал себя в музыке и рисунке. Литература не была его первой дорогой, но позже стала главным способом самовыражения.

1810-е годы

Именно тогда появились самые известные произведения. В этот период Гофман окончательно утвердился как писатель с неповторимым стилем.

Сила художественного слова

Литература позволила ему соединять сказку, сатиру и наблюдение за человеком. Обычное в его текстах раскрывалось как удивительное и тревожное.

Основные черты романтизма у Гофмана

01

Гофман любил фантастику и контрасты: рядом могут существовать смешное и страшное, реальное и невероятное, домашний уют и чувство угрозы.

02

Его герои часто видят сны, встречаются двойников, куклы и автоматы. Эти образы помогают показать, как легко человек теряет уверенность в себе и в мире.

03

Во многих произведениях важно внутреннее состояние героя. Страх, одиночество и мечта о прекрасном становятся не менее значимыми, чем само событие сюжета.

«Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер»

01

Сказка-сатира вышла в 1819 году. В её центре — жалкий и ничем не примечательный Цахес, которому волшебство дарит чужую славу.

02

Окружающие приписывают ему чужие успехи и восхищаются тем, чего он не заслужил. Так Гофман показывает силу обмана и ошибки толпы.

03

Произведение высмеивает ложную значимость, карьеризм и слепое преклонение перед внешним успехом. За красивой оболочкой здесь скрыта пустота.

04

Сказочный сюжет превращается в острую сатиру на общество, где мнение большинства легко подменяет правду.

«Щелкунчик и мышинный король»

Сказка 1816 года соединяет домашний уют, волшебное превращение и борьбу со злом. Щелкунчик запоминается не красотой, а верностью, смелостью и внутренней силой.

История показывает, что чудо рождается там, где есть воображение и доброта. Позже именно этот сюжет вдохновил П. И. Чайковского на знаменитый балет.

«Песочный человек» и тема страха

01

Новелла 1816 года раскрывает детский страх, который не исчезает с возрастом. Взрослый человек тоже может оставаться беззащитным перед давним ужасом.

02

Образ Коппелиуса вызывает тревогу и недоверие. Особенно пугает мотив механической куклы, похожей на живого человека только внешне.

03

Гофман показывает, как воображение усиливает страх и разрушает ощущение безопасности. Из-за этого мир героя начинает казаться ненадёжным и чужим.

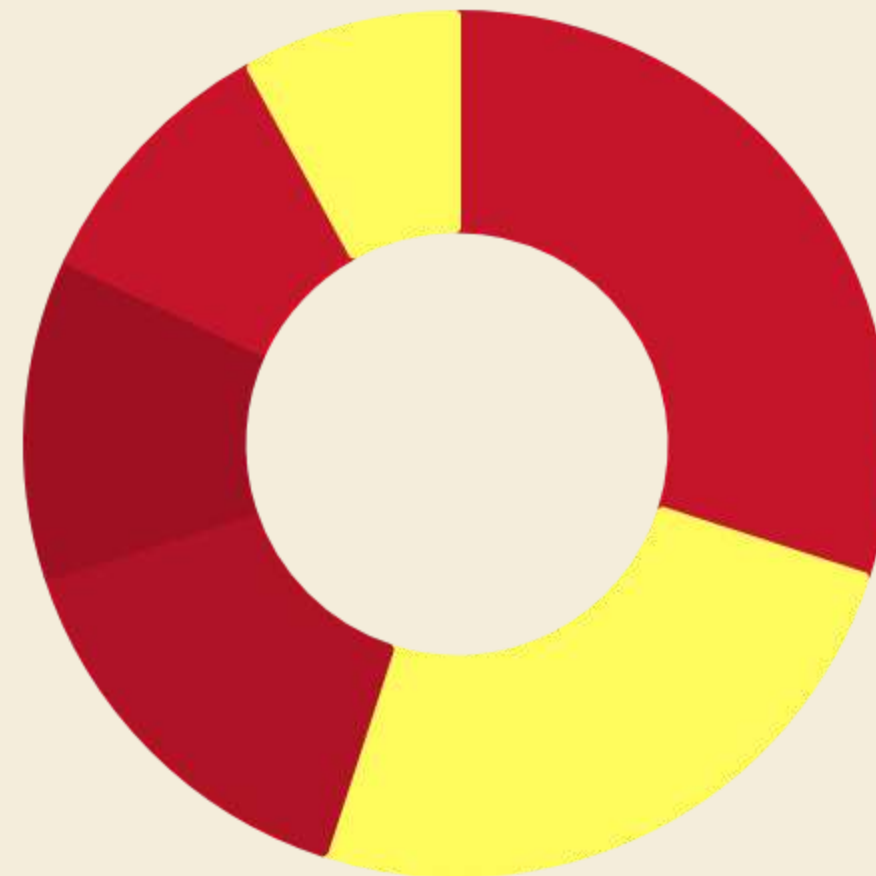
Главные темы произведений Гофмана

Темы часто переплетаются: фантастика у Гофмана почти всегда связана с психологией героя.

Преобладание фантастики и двойственности показывает, что писатель прежде всего исследовал человека и его внутренний разлад.

Обобщение по произведениям Э. Т. А. Гофмана; учебный материал по литературе

■ Фантастика ■ Двойственность личности ■ Музыка
■ Ирония ■ Страх и безумие ■ Критика обывательской жизни

Музыка в жизни и произведениях Гофмана

Музыка как призвание

Гофман не только писал о музыке, но и сам занимался ею профессионально. Он сочинял, дирижировал и видел в музыкальном искусстве особый способ выразить чувства, которые трудно передать словами.

Музыканты в его книгах

В его произведениях музыканты часто отличаются тонкой душевной организацией и живым воображением. Через их образы Гофман показывает, что подлинный талант требует внутренней свободы и чуткости.

Музыка как язык души

Для Гофмана музыка передаёт не только красоту звука, но и состояние человека. Она звучит там, где нужно показать вдохновение, мечту, тревогу или стремление к идеалу.

Признак высокого искусства

В текстах Гофмана музыка становится знаком настоящего искусства, которое возвышает человека над повседневностью. Именно поэтому музыкальные сцены у него всегда имеют особый смысл и настроение.

Главные произведения Гофмана

В таблице собраны наиболее известные произведения Гофмана, их год, жанр и главная тема.

Самые известные тексты относятся к сказке и новелле: именно в этих жанрах Гофман особенно ярко соединял фантастику, сатиру и психологическое напряжение.

Произведения Э. Т. А. Гофмана, указанные в программе презентации

Произведение	Год	Жанр	Тема
«Золотой горшок»	1814	сказочная повесть	обыденное и чудесное
«Песочный человек»	1816	новелла	страх и механическое
«Щелкунчик»	1816	литературная сказка	чудо и добро
«Крошка Цахес»	1819	сказка-сатира	ложная слава

Образ города и повседневной жизни

01

У Гофмана город никогда не выглядит просто фоном. Обычные улицы, дома и комнаты внезапно становятся местом странных событий, и читатель начинает замечать тревогу в самом привычном мире.

02

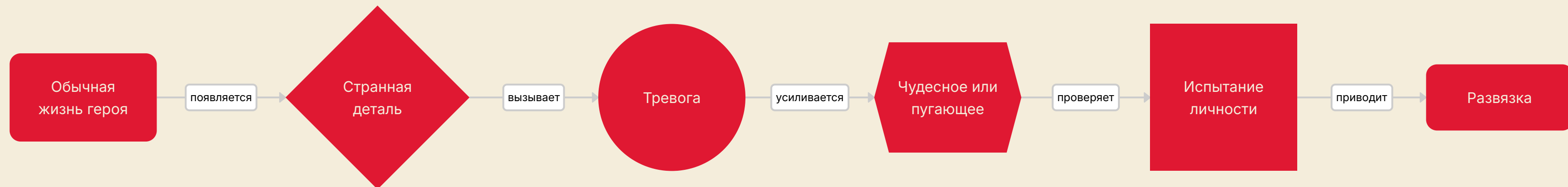
Чиновники, лавочники, соседи и случайные прохожие у него часто ведут себя так, будто за будничными разговорами скрывается нечто тайное. Это усиливает ощущение, что реальность может оказаться обманчивой.

03

Такой приём делает фантастику особенно убедительной: чудо появляется не в далёкой стране, а рядом с человеком. Поэтому у Гофмана город часто кажется одновременно знакомым и пугающим.

Как развивается фантастический сюжет у Гофмана

Последовательность событий, характерная для «Песочного человека», «Щелкунчика» и «Крошки Цахеса».

Двойники, куклы и автоматы в творчестве Гофмана

Человек и его отражение

В одном зеркале герой видит самого себя, но будто бы не узнаёт. В другом — рядом появляется двойник, который повторяет жесты и слова. У Гофмана такие сцены заставляют задуматься, что делает личность настоящей и целостной.

Кукла, похожая на живую

На столе сидит нарядная кукла, улыбается, двигается и даже кажется воспитанной. Но чем внимательнее на неё смотрят, тем сильнее ощущение тревоги: перед нами не человек, а лишь искусная имитация жизни.

Автомат и холод механики

В тишине внезапно оживает механизм, который отвечает, танцует или играет музыку. Такое чудо не радует, а пугает, потому что оно подменяет живое движение бездушной точностью и разрушает доверие к миру.

Ирония и сатира у Гофмана

01

Гофман умел соединять смешное и страшное так, что читатель сначала улыбается, а потом замечает скрытую насмешку над человеческими слабостями и глупостью.

02

Он высмеивал людей, которые гонятся за должностью, славой и внешним блеском, но не имеют ни таланта, ни внутренней честности.

03

Ирония помогала писателю говорить о серьёзных проблемах без прямых поучений: недостатки общества становились видны через необычный сюжет и забавные ситуации.

04

Особенно острой сатира становится там, где сказка показывает ложных авторитетов, пустую учёность и слепое восхищение тем, что выглядит красиво, но не является ценным.

Жанры, в которых работал Гофман

Гофман не ограничивался одним типом текста: он свободно переходил от сказки к новелле и от сатиры к более крупным формам.

Преобладают сказка и новелла: именно они лучше всего передают фантастику, напряжение и иронию, характерные для Гофмана.

По материалам произведений Э. Т. А. Гофмана, упомянутых в презентации; схема носит обобщающий характер

Влияние Гофмана на литературу и искусство

01

Образы и темы Гофмана повлияли на Гоголя, Достоевского, По и других писателей, которые тоже изображали странность, страх и скрытую двойственность человека.

02

Его сюжеты вдохновляли композиторов, художников, режиссёров и балетмейстеров. Благодаря этому произведения Гофмана вышли далеко за пределы литературы и стали частью культуры в целом.

03

Особенно известен «Щелкунчик»: он превратился в любимую театральную историю и прочно вошёл в новогоднюю традицию во многих странах мира.

Факты о жизни и творчестве Гофмана

Краткие сведения о биографии, профессиях и основных темах писателя.

Жизнь Гофмана соединяла службу и творчество, а его произведения выросли из интереса к музыке, фантастике и внутреннему миру человека.

Биографические сведения об Э. Т. А. Гофмане

Дата	Факт	Значение
1776	рождение	Кёнигсберг
1790-е	учёба	юридическое образование
1810-е	расцвет	главные произведения
1822	смерть	Берлин
—	профессии	юрист, музыкант, писатель
—	темы	фантастика, ирония, страх

Гофман и сегодня остаётся современным

Гофман напоминает, что за привычными вещами могут скрываться чудо, страх и обман. Его книги учат смотреть глубже, ценить воображение и не путать внешнюю блестящность с настоящей сущностью.

