

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ. СИМВОЛИЗМ

Модернистскими в литературоведении принято называть прежде всего три литературных течения, заявивших о себе с 1890 по 1917 год.

Это символизм, акмеизм и футуризм.

1. Символизм

- Символизм как литературное течение – «стремление отобразить жизнь в ее целом ...то, что, кроясь за случайными, разрозненными явлениями, образует связь с Вечностью, со вселенским, мировым процессом» (Ф. Сологуб)

1.1. Символизм – первое и самое крупное из модернистских течений, возникших в

России.

Начало (*т.е. основные принципы*) было положено Д. С. Мережковским на выступлении с лекцией «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1892г.; опубликована в 1893г.):

- оценка состояния литературы,
- надежда на возрождение возложена на «новые течения» (зд. «огромная переходная и подготовительная работа»).

Основные элементы:

- мистическое содержание,
- символы,
- расширение художественной впечатлительности.

Март 1894 г – выход первого сборника стихотворений с программным названием – «Русские символисты»

(позднее еще 2 сборника с аналогичным названием).

Зд. Основные принципы:

- неприятие утилитаризма в искусстве,
- жажда обновления жизни,
- отказ от социальных и гражданских тем (сравни с реализмом!),
- декларация относительности всех ценностей,
- утверждение индивидуализма (абсолютные права личности) (* «Я не знаю других обязательств, // Кроме девственной веры в себя» (В. Я. Брюсов).)

1.2. Символизм неоднороден:

Основания для выделения групп:

- время формирования,
- особенности мировоззренческой позиции,
- направленность творчества.

1.2.1. «ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГРУППЫ»

Группа символистов	Время наиболее активного существования группы	Основные представители
«Старшие символисты»	1890-е годы	В. Брюсов, К. Бальмонт, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сологуб и др.
«Младшие символисты»	1900-е годы	А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов и др

1.2.2. «ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ» или «ОРГАНИЗАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЕ» ГРУППЫ (с 1890-х г.г.)

Группа	Географический центр	Главные принципы эстетики	Основные мотивы в творчестве	Основные представители
«Декаденты» (от фр. «декаданс» - упадок)	Москва	1. «Искусство для искусства» 2. Разрыв с традиционной моралью 3. Неприятие окружающего мира 3. Рафинированная утонченность 4. Осознание себя носителем высокой, но гибнущей культуры	Кризис Отчаяние Бессилие Душевная усталость Пессимизм Угасание Воля к смерти Ощущение конца жизни и обреченности человека	В. Брюсов, Ф.Сологуб
«Символисты»	Петербург	1. Религиозно-философские поиски (Платон, Вл.Соловьев, Ф.Ницше) 2. Конструирование мира в процессе творчества (вместо традиционного познания мира) 3. Творчество выше познания! 4. «Постижение мира иными, не рассудочными путями» Высшие сферы жизни неподвластны рациональному познанию 5. Искусство способно проникать в сферы (высшие) «мировой души» и «абсолютных идей»	Вдохновение Прозрение Таинственность Недосказанность Утаенность смысла Намек	Д. Мережковский, З. Гиппиус Вл. Соловьев Вяч. Иванов
Позднее (советская эпоха) понятия «декадентство» и «символизм» из антонимичных превратились в синонимичные				

1.3.Основные понятия поэтики символизма

Творчество – подсознательно-интуитивное созерцание тайных смыслов, доступное лишь художнику-творцу.

Поэзия – «тайнопись неизреченного» (Вяч. Иванов)

Основные требования к поэту :

- сверхрациональная чуткость,
- владение искусством намека,
- не стремится быть общепонятым,
- обращенность лишь к посвященным (не к читателю-потребителю, а к читателю-творцу, читателю-соавтору),
- стремление не столько передать собственные мысли и чувства, сколько пробудить в читателе его собственные, помочь читателю в восхождении от «реального» к «высшей реальности»,
- стремление разбудить в читателе «шестое чувство» - обострение и утончение художнической интуиции.

Основные требования к стихотворной речи:

- «недосказанность»,
- «утаенность смысла».

1.3.1. Символ (центральная эстетическая категория символизма)

– одна из разновидностей ТРОПОВ

(хотя символисты подчеркнуто противопоставляли символ и троп!)

- главное средство для передачи созерцаемых тайных смыслов,
- система «шифровки» сообщения для «посвященных» в тайны шифра,
- условная оболочка для потустороннего смысла.

Символ	Аллегория <i>зд. ложносимволический образ</i>
Сложность понимания всей сути иносказания	Суть иносказания угадывается легко
Содержит в себе перспективу безграничного развертывания смыслов, т.е. «возможность понять двумя или более способами или, недопоняв, лишь почувствовать» (И. Анненский)	Однозначность толкования образа
Сочетание буквального, материального, предметного плана с философским	Значимость лишь материального, предметного плана для трактовки сюжета-иносказания
Символическое наполнение образа происходит лишь в соответствующем контексте – специфической художественной среде	Аллегорическое наполнение образа зависит от «успешности» понимания сюжета-аллегии
Связь между образами-символами в произведении – ассоциативная (см. <i>музыкальная потенция слова</i>)	Связь между образами-аллегориями в произведении - логическая

«Символ ... неисчерпаем в своем значении» (Вяч. Иванов),
«Символ – окно в бесконечность» (Ф. Сологуб)

1.3.2. Музыка

(вторая, после символа, по значимости категория эстетики и поэтической практики символизма)

Термин «МУЗЫКА» понимается в символизме:

- А). в общемировоззренческом (общефилософском, эстетическом) значении,
- Б). в техническом (практическом) значении.

А). **Философская трактовка понятия «музыка».**

– высшая форма творчества, так как именно она дает максимальную свободу самовыражения творцу и – соответственно – максимальную раскрепощенность восприятия слушателю.

– философская категория (в философии Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки»), отображающая хаотичное, внерассудочное («дионисийское») начало человеческого духа в противовес упорядоченному («аполлоновскому») началу.

Отсюда следуют основные понятия сущности подлинного искусства:

- стихийность,
- вольность.

(см. А. Блок «Слушайте музыку революции!», «мировой оркестр»).

Б). Техническое понимание музыки

- пронизанная звуковыми и ритмическими сочетаниями словесная фактура стиха,
- максимальное использование музыкальных композиционных принципов в поэзии (зд. Поль Верлен: «Музыка прежде всего...»),
- завораживающий поток словесно-музыкальных созвучий и переключек

*Лебедь уплыл в полумглу,
Вдаль, под луною белея,
Ластятся волны к веслу,
Ластится к влаге лилея...*

(К. Бальмонт)

1.4. Основные поэтические приемы символизма

1. Максимальное использование ассоциативных возможностей слова.
2. Обращенность к мотивам и образам разных культур. (зд. Явные и скрытые цитаты из греческой и римской мифологии).
3. Использование мифологических основ для постижения и отображения универсальных психологических и философских моделей, для воплощения современной духовной проблематики.
4. Мифотворчество как соединение жизни и искусства. (в 1900-е годы, младосимволисты, - жизнестроительство: события в жизни человека – элементы грандиозного художественного произведения).
5. Использование в художественном строе произведения целой цепочки метафорических образов-символов, приобретающих звучание самостоятельных лирических тем.
6. Максимальное использование фонетических особенностей стиха (зд. Ассонансы и аллитерации Бальмонта, Брюсова, Блока, Белого).
7. Расширение ритмических возможностей русского стиха.
8. Разнообразие строфики

1.5. Влияние символизма на русскую духовную культуру

1. Новаторство в областях поэтики и эстетики.
2. Проникновение в другие искусства и виды искусств.
3. Новая постановка вопроса об общественной роли художника.
4. Позитивная перспектива развития идеи «соборного искусства».
5. Усиление личностного начала в искусстве.

Модернистскими в литературоведении принято называть прежде всего три литературных течения, заявивших о себе с 1890 по 1917 год.

Это символизм, акмеизм и футуризм.

2. Акмеизм

«мир бесповоротно принят акмеизмом,
во всей совокупности красот и безобразий»
(С. Городецкий)

2.1. Акмеизм генетически связан с символизмом

Возникло течение в начале 1900-х годов молодыми поэтами, посещавшими в 1900-е годы «ивановские среды» (*т.е. собрания на петербургской квартире Вяч. Иванова, прозванной поэтами «башней»*).

1906-1907 годы сложилась группа поэтов (именовавшая себя «кружком молодых») объединенных оппозиционностью к поэтической технике символизма: **стремление научиться у символистов стихотворной технике соединялась с желанием преодолеть умозрительность и утопизм символистских теорий.**

1909 год – «кружок молодых» во главе с С. Городецким (з.д. Н. Гумилев, А. Толстой) организовал журнал «Аполлон» и, позднее, «Общество ревнителей художественного слова» (позднее – «Поэтическая академия», а с октября 1911 года – «Цех поэтов»).

1912 год участники «Цеха поэтов» во главе с Городецким и Гумилевым объявили о создании нового поэтического течения - **акмеизма**, что привело к размежеванию внутри «цеха».

Акмеисты	Цех поэтов
Н. Гумилев, А. Ахматова, С. Городецкий, О. Мандельштам, М. Зинкевич, В. Нарбут	Г. Адамович, Г. Иванов, М. Лозинский и др.

Акмеизм (от греч. *Acme* – «высшая степень чего-либо, расцвет, вершина, острие»)

Сверстники футуристов, акмеисты в своих программных заявлениях стремились размежеваться и с ними и с символистами. Программой принято считать статьи М. Кузьмина «О прекрасной ясности» (опубликована в 1910г.), давшей еще одно название акмеизму – **кларизм (от лат. *Clarus* - ясный)** и статью Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» в которых содержатся основные принципы нового поэтического течения:

2.2. Акмеизм и символизм Сопоставление с материалом прошлого урока

Акмеизм	Символизм
<ul style="list-style-type: none"> - оценка состояния литературы, - надежда на возрождение возложена на «новые течения» - жажда обновления жизни, - декларация относительности всех ценностей, - утверждение индивидуализма (абсолютные права личности) - <i>Поэты-символисты, признанные акмеистами: М. Кузьмин, И. Анненский, А. Блок</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> - логичность художественного замысла - разум и гармония 	<ul style="list-style-type: none"> - мистическое содержание, - абсолютизация иррациональных начал творчества
<ul style="list-style-type: none"> - четкость организации всех элементов художественной формы 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>символы</u>
<ul style="list-style-type: none"> - стройность композиции, - нормативность творчества 	<ul style="list-style-type: none"> - расширение художественной впечатлительности - неприятие утилитаризма в искусстве
<ul style="list-style-type: none"> - предметный мир значителен сам по себе 	<ul style="list-style-type: none"> - предметный мир являет высшие сущности, - отказ от социальных и гражданских тем
<ul style="list-style-type: none"> - попытка заново открыть ценность человеческой жизни, - <u>проповедь «земного» мироощущения</u> - <u>вкус к подлинности</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>стремление познать непознаваемое</u>

- связь с пространственными искусствами		музыкальность	
2.3. ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ПОЭЗИИ АКМЕИСТОВ			
Акмеизм		Символизм	
Главные принципы эстетики	Основные мотивы в творчестве	Главные принципы эстетики	Основные мотивы в творчестве
<ol style="list-style-type: none"> 1. Стилистическое равновесие 2. Живописная четкость образов 3. Точно вымеренная композиция 5. Отточенность деталей 6. Эстетизация хрупких граней вещей 7. Психологизм героя 	<p>Тоска по мировой культуре</p> <p>Память «Домашняя атмосфера»</p> <p>Любование «милыми мелочами»</p> <p>Движение</p> <p>Перечисление вещей (психологическая характеристика)</p> <p>Совести</p> <p>Сомнения</p> <p>Душевной тревоги</p> <p>Самоосуждения</p> <p>Жажда приобщения к высшей реальности</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Искусство для искусства» 2. Разрыв с традиционной моралью 3. Неприятие окружающего мира 3. Рафинированная утонченность 4. Осознание себя носителем высокой, но гибнущей культуры <p>1. Религиозно-философские поиски (Платон, Вл. Соловьев, Ф. Ницше)</p> <p>2. Конструирование мира в процессе творчества (вместо традиционного познания мира)</p> <p>3. Творчество выше познания!</p> <p>4. «Постижение мира иными, не рассудочными путями»</p> <p>Высшие сферы жизни неподвластны рациональному познанию</p> <p>5. Искусство способно проникать в сферы (высшие) «мировой души» и «абсолютных идей»</p>	<p>Бессилие</p> <p>Вдохновение</p> <p>Воля к смерти</p> <p>Душевная усталость</p> <p>Кризис</p> <p>Намек</p> <p>Недосказанность</p> <p>Отчаяние</p> <p>Ощущение конца жизни и обреченности человека</p> <p>Пессимизм</p> <p>Прозрение</p> <p>Таинственность</p> <p>Угасание</p> <p>Утратность смысла</p>

2.4. Основные поэтические приемы акмеизма

1. Логичность художественного замысла.
2. Стройность композиции произведения
3. Отточенность деталей
4. Эстетизация хрупких граней вещей
5. Психологизм героя
6. Связь с пространственными искусствами

2.5. Поэтические судьбы основных представителей акмеизма

Поэтическое имя	Типичные акмеистические черты	Черты, не присущие поэтике акмеизма
Николай Гумилев	Романтизация мужественности Филигранная отделка стиха	Религиозно-мистический поиск («Огненный столп» 1921)
Анна Ахматова	Традиции русской классики психологизм	Нравственные поиски
Осип Мандельштам	«Тоска по мировой культуре»	Философское осмысление истории Повышенная ассоциативность слова

2.6. Влияние акмеизма на русскую духовную культуру

1. Новаторство в областях поэтики и эстетики.
2. Проникновение в другие искусства и виды искусств.
3. Усиление личностного начала в искусстве.
4. Утверждение духовных ценностей «естественного» человека.

Модернистскими в литературоведении принято называть прежде всего три литературных течения, заявивших о себе с 1890 по 1917 год.

Это символизм, акмеизм и футуризм.

3. Футуризм

«Звание безумца
из метафоры постепенно превратилось
в постоянную графу бюджетлянского паспорта»
(Б. Лившиц)

1. Футуризм – самое крайнее по эстетическому радикализму течение

1.1. Истоки

Футуризм (от лат. Futurum - будущее) появился в Италии. Почти одновременно (1910) возник в России. Начало было положено Д. Бурлюком, В. Хлебниковым, В. Каменским в сборнике «Садок судей». Вскоре, с присоединившимися В. Маяковским и А. Крученых, создали наиболее влиятельную в данном течении группировку кубофутуристов или поэтов «Гилеи» (Гилея – древнегреческое название территории Таврической губернии, где отец Д. Бурлюка управлял имением и куда в 1911 году приезжали кубофутуристы).

1.2. Футуризм неоднороден:

Полемика между группами отличается непримиримостью, хотя границы между группировками весьма подвижны

ГРУППЫ ФУТУРИСТОВ

Группа	Основные представители
«Гилея» (кубофутуристы, «бюджетляне»)	*Д. Бурлюк, В.Хлебников, В. Каменский, *В. Маяковский, *А.Крученых
Эгофутуристы	И. Северянин, И.Игнатъев, К.Олимпов, В.Гнедов и др.
«Мезонин поэзии»	В.Шершневич, Хрисанф, Р.Ивнев и др.
«Центрифуга»	Б.Пастернак, Н.Асеев, С.Бобров, К.Большаков и др.

1.3. Футуризм объединил поэтов и художников

Многие футуристы (отмечены в таблице значком*) совмещали поэзию и живопись, входили в группы авангардных художников «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Союз молодежи», что привело к общности поэтической стилистики футуристов и технологическими приемами живописи:

- обращенность к формам художественного примитива,
- стремление к утилитарной «полезности» искусства,
- эксперименты с формами (в том числе и слова).

1.4. Программные требования футуристов

1. Установка на эстетическую конфронтацию как способ существования в искусстве как реакция на жизнь в разомкнутом, стремительно обновляющемся, а потому – лишенному прочных основ мире.
2. Претензия на вселенскую миссию: *рождение сверхискусства, способного преобразить мир; претензия личности на исключительность*
3. Опора на новейшие научные и технологические достижения (зд. стремление к рациональному обоснованию творчества с точки зрения физики, математики, филологии и т.д.)
4. Восприятие мироздания (во всей безбрежности пространства и времени) как аналог грандиозной сценической площадки, (отсюда сочувствие, участие в работе революционных партий; восприятие грядущей революции как массового действия).
5. Культивирование эстетического «безумства» (вплоть до эпатажного для обывателя поведения самих футуристов), атмосфера скандала, освистывания и осмеивания.
6. Уничижительные отзывы о предшествующей культурной традиции и о современном искусстве (*«Пощечина общественному вкусу» - «...С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!»).

7. Побуждение читателя к действию. Поэзия должна вырваться из темницы книги и зазвучать на площади.
8. Смещение в творчестве акцента с конечного результата на сам бесконечный процесс творчества (возможность редакций и вариаций на одно и то же произведение-тему).

Сравни с материалом предыдущего урока:

Основные принципы символизма:

- неприятие утилитаризма в искусстве,
- жажда обновления жизни,
- отказ от социальных и гражданских тем (сравни с реализмом!),
- декларация относительности всех ценностей,
- утверждение индивидуализма (абсолютные права личности) (* «Я не знаю других обязательств, // Кроме девственной веры в себя» (В. Я. Брюсов).)

2. Основные принципы поэтической техники футуристов

**«звезды - черви, пьяные туманом»
(Д. Бурлюк)**

1. Использование композиционных, даже графических эффектов (зд. принцип «сдвига» или «сдвинутой конструкции» как ведущий: объект представлен одновременно(!!!) в разных проекциях).
2. Лексическое обновление языка путем депозитизации используемых слов (введение стилистически неуместных слов, вульгаризмов, технических терминов вместо возвышенной поэтической лексики). Шире – разрушение границы между «низким» и «высоким» в искусстве
3. Лишение слова сакральности и неприкосновенности – опредмечивание слова (теперь слово можно дробить, переименовывать, создавать новые комбинации его морфологических и даже фонетических элементов) - СЛОВОТВОРЧЕСТВО.
4. Отношение к слову как к строительному материалу. Эксперименты по созданию «заумного языка» (в частности использование звуков как самостоятельных значимых единиц). Активное создание авторских неологизмов.
5. Нарушение законов лексической сочетаемости (зд. Изобретение непривычных словосочетаний).
6. Отказ от привычного синтаксиса (и пунктуации). Использование «телеграфного» (без предлогов) стиля, использование в письменной речи математических знаков и графических символов и т.д.
7. Эксперименты с графической формой текста (зд. разнообразное фигурное расположение слов и частиц слов, использование различных шрифтов, расположение слов «лесенкой» и т.д.).
8. Установка на смысловое смещение (соседних строк, подстановка на место ожидаемого - противоположного ему по смыслу слова).
9. Поиски новых ритмов (зд. Эксперименты с рифмой, жанровые поиски).
10. Обращение к художественному примитиву (фольклорные жанры, реклама и т.д.).

Сравни с материалом предыдущего урока:

Основные понятия поэтики символизма

Творчество – подсознательно-интуитивное созерцание тайных смыслов, доступное лишь художнику-творцу.

Поэзия – «тайнопись неизреченного» (Вяч. Иванов)

Основные требования к поэту :

- сверхрациональная чуткость,
- владение искусством намека,
- не стремится быть общепонятым,
- обращенность лишь к посвященным (не к читателю-потребителю, а к читателю-творцу, читателю-соавтору),
- стремление не столько передать собственные мысли и чувства, сколько пробудить в читателе его собственные, помочь читателю в восхождении от «реального» к «высшей реальности»,
- стремление разбудить в читателе обострение и утончение художественной интуиции.

Основные требования к стихотворной речи:

- «недосказанность»,
- «утаенность смысла».

Возможно составление таблицы как Домашнее задание

ФУТУРИЗМ	СИМВОЛИЗМ
<ul style="list-style-type: none">- жажда обновления жизни,- декларация относительности всех ценностей ,- утверждение индивидуализма (абсолютные права личности)- восприятие мироздания (во всей безбрежности пространства и времени) как аналог грандиозной сценической площадки	
Установка на эстетическую конфронтацию как способ существования в искусстве как реакция на жизнь в разомкнутом, стремительно обновляющемся, а потому – лишенному прочных основ мире Уничжительные отзывы о предшествующей культурной традиции	Обращенность к мотивам и образам разных культур. (зд. Явные и скрытые цитаты из греческой и римской мифологии).
стремление к утилитарной «полезности» искусства	неприятие утилитаризма в искусстве
Побуждение читателя к действию. Поэзия должна вырваться из темницы книги и зазвучать на площади	отказ от социальных и гражданских тем
Опора на новейшие научные и технологические достижения	подсознательно-интуитивное созерцание тайных смыслов, доступное лишь художнику-творцу, сверхрациональная чуткость, обращенность лишь к посвященным
депоэтизации используемых слов, разрушение границы между «низким» и «высоким» в искусстве	стремление разбудить в читателе обострение и утончение художественной интуиции
Отношение к слову как к строительному материалу. Эксперименты по созданию «заумного языка» , лишение слова сакральности и неприкосновенности – опредмечивание слова.	<ul style="list-style-type: none">- «недосказанность»,- «утаенность смысла».
<ul style="list-style-type: none">- нарушение законов лексической сочетаемости ,- поиски новых ритмов,- обращение к художественному примитиву	<ul style="list-style-type: none">- пронизанная звуковыми и ритмическими сочетаниями словесная фактура стиха,- максимальное использование музыкальных композиционных принципов в поэзии- завораживающий поток словесно-музыкальных созвучий и перекличек
СЛОВОТВОРЧЕСТВО, Поиски новых ритмов Эксперименты с графической формой текста Использование звуков как самостоятельных значимых единиц	Максимальное использование ассоциативных возможностей слова. Использование в художественном строе произведения целой цепочки метафорических образов-символов, приобретающих звучание самостоятельных лирических тем. Максимальное использование фонетических особенностей стиха (зд. Ассонансы и аллитерации Бальмонта, Брюсова, Блока, Белого). Расширение ритмических возможностей русского стиха. Разнообразие строфики

Восприятие мироздания (во всей безбрежности пространства и времени) как аналог грандиозной сценической площадки

младосимволисты, - жизнестроительство: события в жизни человека – элементы грандиозного художественного произведения

3. Влияние футуризма на русскую духовную культуру

Негативное: Закрепление в сознании публики культа анархической силы, претензии личности на исключительность.

Позитивное:

- По-новому поставлен вопрос о границах и функциях искусства.
- Футуризм заставил общество переживать искусство как проблему, изменил отношения в сфере понятности-непонятности в искусстве.
- Приобщение к искусству поднято от уровня пассивного потребления до уровня бытийно-мировоззренческого.