11.05 **Новаторство литературы начала XX века.**

В конце 19 — начале 20 века радикально преображаются все стороны русской жизни: политика, экономика, наука, технология, культура, искусство. Возникают различные, иногда прямо противоположные, оценки социально-экономических и культурных перспектив развития страны. Общим же становится ощущение наступления новой эпохи, несущей смену политической ситуации и переоценку прежних духовных и эстетических идеалов. Литература не могла не откликнуться на коренные изменения в жизни страны. Происходит пересмотр художественных ориентиров, кардинальное обновление литературных приёмов. В это время особенно динамично развивается русская поэзия. Чуть позже этот период получит название «поэтического ренессанса» или Серебряного века русской литературы.

Реализм в начале 20 века

Реализм не исчезает, он продолжает развиваться. Ещё активно работают Л.Н. Толстой, А.П. Чехов и В.Г. Короленко, уже мощно заявили о себе М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн... В рамках эстетики реализма нашли яркое проявление творческие индивидуальности писателей 19 столетия, их гражданская позиция и нравственные идеалы — в реализме в равной мере отразились взгляды авторов, разделяющих христианское, прежде всего православное, миропонимание, — от Ф.М. Достоевского до И.А. Бунина, и тех, для кого это миропонимание было чуждо, — от В.Г. Белинского до М. Горького.

Однако в начале 20 столетия многих литераторов эстетика реализма уже не удовлетворяла — начинают возникать новые эстетические школы. Писатели объединяются в различные группы, выдвигают творческие принципы, участвуют в полемиках — утверждаются литературные течения: символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм и др.

Символизм в начале 20 века

Русский символизм, крупнейшее из модернистских течений, зарождался не только как литературное явление, но и как особое мировоззрение, соединяющее в себе художественное, философское и религиозное начала. Датой возникновение новой эстетической системы принято считать 1892 гож, когда Д.С. Мережковский сделал доклад "О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы". В нём были провозглашены главные принципы будущих символистов: «мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности». Центральное место в эстетике символизма было отведено символу, образу, обладающему потенциальной неисчерпаемостью смысла.

Рациональному познанию мира символисты противопоставили конструирование мира в творчестве, познание окружающего через искусство, которое В. Брюсов определил как "постижение мира иными, не рассудочными путями". В мифологии разных народов символисты находили универсальные философские модели, с помощью которых возможно постижение глубинных основ человеческой души и решение духовных проблем современности. С особым вниманием представители этого направления относились и к наследию русской классической литературы — в работах и статьях символистов нашли отражение новые интерпретации творчества Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Тютчева. Символизм дал культуре имена выдающихся писателей — Д. Мережковского, А. Блока, Андрея Белого, В. Брюсова; эстетика символизма имела огромное влияние на многих представителей других литературных течений.

Акмеизм в начале 20 века

Акмеизм родился в лоне символизма: группа молодых поэтов сначала основали литературное объединение «Цех поэтов», а затем провозгласили себя представителями нового литературного течения — акмеизма (от греч. akme — высшая степень чего-либо, расцвет, вершина). Его главные представители — Н. Гумилёв, А. Ахматова, С. Городецкий, О. Мандельштам. В отличие от символистов, стремящихся познать непознаваемое, постичь высшие сущности, акмеисты вновь обратились к ценности человеческой жизни, многообразию яркого земного мира. Главным же требованием к художественной форме произведений стала живописная чёткость образов, выверенная и точная композиция, стилистическое равновесие, отточенность деталей. Важнейшее место в эстетической системе ценностей акмеисты отводили памяти — категории, связанной с сохранением лучших отечественных традиций и мирового культурного наследия.

Футуризм в начале 20 века

Уничижительные отзывы о предшествующей и современной литературе давали представители другого модернистского течения — футуризма (от лат. futurum — будущее). Необходимым условием существования этого литературного явления его представители считали атмосферу эпатажа, вызова общественному вкусу, литературного скандала. Тяга футуристов к массовым театрализованным действиям с переодеваниями, раскрашиванием лиц и рук была вызвана представлением о том, что поэзия должна выйти из книг на площадь, зазвучать перед зрителями-слушателями. Футуристы (В. Маяковский, В. Хлебников, Д. Бурлюк, А. Кручёных, Е. Гуро и др.) выдвинули программу преображения мира с помощью нового искусства, отказавшегося от наследия предшественников. При этом, в отличие от представителей других литературных течений, в обосновании творчества они опирались на фундаментальные науки — математику, физику, филологию. Формально-стилевыми особенностями поэзии футуризма стало обновление значения многих слов, словотворчество, отказ от знаков препинания, особое графическое оформление стихов, депоэтизация языка (введение вульгаризмов, технических терминов, уничтожение привычных границ между «высоким» и «низким»).

Вывод

Таким образом, в истории русской культуры начало 20 века отмечено появлением многообразных литературных течений, различных эстетических взглядов и школ. Однако самобытные писатели, подлинные художники слова преодолевали узкие рамки деклараций, создавали высокохудожественные произведения, пережившие свою эпоху и вошедшие в сокровищницу русской литературы.

Важнейшей особенностью начинающегося 20 века была всеобщая тяга к культуре. Не быть на премьере спектакля в театре, не присутствовать на вечере самобытного и уже нашумевшего поэта, в литературных гостиных и салонах, не читать только что вышедшей поэтической книги считалось признаком дурного вкуса, несовременным, не модным. Когда культура становится модным явлением — это хороший признак. «Мода на культуру» — не новое для России явление. Так было во времена В.А. Жуковского и А.С. Пушкина: вспомним «Зелёную лампу» и «Арзамас», «Общество любителей российской словесности» и др. В начале нового века, ровно через сто лет, ситуация практически повторилась. Серебряный век пришёл на смену веку золотому, поддерживая и сохраняя связь времён.

Задание : законспектировать материал

14.05Символизм (Брюсов и Бальмонт)

Символизм в литературе - основные черты и представители направления В истории России Серебряный век сыграл важную роль. В это время менялась система ценностей, забывались старые моральные устои, перестраивался быт. Параллельно с изменениями в жизни стремительно развивались разные направления в искусстве. Содержание: Определение понятия Основные признаки Черты направления Новая школа Яркие представители Ритмика и тропы произведений В этот период возник в литературе символизм, который принес много нового в произведения, подарил миру известных поэтов и прозаиков, создал особую школу писателей. Определение понятия Символизмом называется направление в литературе, возникновение которого связано с концом XIX века. Истоки его рождения — это глубокий духовный кризис. Писатели пытались найти художественную правду в реалистичном литературном течении. Символизм помог поэтам и прозаикам уйти от суровой жизни в мир идей и вечных тем. Впервые направление появилось во Франции в 1870—1880 годах, но своего максимального развития оно достигло на рубеже прошлого и позапрошлого столетий не только на своей родине, но и в России, Бельгии. Само слово «символ» означает условный знак, соединяющий два мира — реальный и ирреальный. Название течения впервые упоминалось в манифесте Жана Мореаса — основоположника символизма. Новая школа опиралась на работы Владимира Соловьева, Шопенгауэра и Ницше. Так как это течение появилось в сложное время, оно стало своеобразным способом побега от реальности. Русский символизм связывают с выходом поэтического сборника, содержащего стихи Добролюбова, Бальмонта и Брюсова. Основные признаки Литературное течение стало отображением работ известных философов. Оно пыталось отыскать в человеческой душе место, которое способно скрыть от жестокой реальности. Существует несколько основных признаков символизма: тайный смысл произведения передается с помощью символов; основу составляют философские работы и мистицизм; появляется собственная мифология; образцом служит литература великих классиков; особое внимание уделялось ритму стихотворений; мир должен преобразоваться с помощью искусства и творчества. Главная цель течения заключается в постижении мира с помощью интуиции через символы. Последние в этом случае играли роль многозначного иносказания. Принцип художественного направления — творить искусство ради него самого. Согласно словам Брюсова, создание искусства — это приотворенные двери в вечность. Среди идей символизма можно выделить экспериментирование со сложением стихов. Московское крыло литераторов возглавил поэт В. Брюсов, поэтому все произведения ориентировались на его работы и мысли. В Санкт-Петербурге во главе символистов стал Д. Мережковский. Он внес в направление мотивы раздвоенности, бессилия, безысходности и одиночества, возможность ухода в мир фантазий от реальности. Черты направления Писатели смогли по-новому посмотреть на роль личности в жизни, творчестве и русской действительности. Такой интерес привел поэтов к расширению сознания, они старались понять индивидуальность человека. Характерные черты символизма: двоемирие; появление звукописи в поэзии; отражение реальности символами; постижение действительности с помощью мистики; религиозные искания; поэтика многоплановости и содержания; отрицание реального мира. Писатели использовали интуицию для постижения действительности, старались в произведениях выразить чувственное восприятие жизни. Этому течению характерна постоянная смена масок и ролей, мистификация и артистичная игра. Поэты превозносили личность, но писали стихи на основе творческого пессимизма. Новая школа Предшественниками символизма являются Ф. Тютчев и А. Фет, которые впервые заложили что-то новое в поэтической речи. Стих Silentium стал настоящим девизом русских писателей. Большой вклад в развитие течения внес В. Брюсов, именно он считал символизм новой школой. Согласно его мнению, это направление должно с помощью намеков загипнотизировать читателей. Писатели в своем творчестве ставят акцент на личности и внутреннем мире художника, они разрушили концепцию критики. Начало символизму положили западноевропейские поэты, которые творили еще в стиле реализма. Им пытались подражать Блок, Брюсов, Сологуб. Но позже они смогли создать собственное течение, развить свои темы. Предметы реального мира стали символами, с помощью которых выражались внутренние волнения. Учитывался зарубежный и отечественный опыт, но он подстраивался под новые требования. Еще одна особенность символизма — использование примет декадентства. Литературное направление было неоднородным. Образовалось два пересекающихся течения: старшие поэты; младшие символисты. Отличительным признаком первых считался особый взгляд на содержание и роль стихотворений в обществе. По их мнению, образ символизма возник из-за развития словесного искусства. Содержание поэзии волновало их не так сильно, как ее художественное оформление. Младосимволисты основывали свои взгляды на философских и религиозных трудах, в этом они расходились со старшими. Но была и общая черта — поэзия получила новое оформление. Благодаря одинаковым темам и образам поэты критически относились к реализму. В 1900-х годах оба направления тесно сотрудничали в рамках журнала «Весы». Здесь печатали стихотворения и их анализ. Поэты по-разному воспринимали литературные цели. Если старшие считали писателя творцом только в художественной сфере, младшие выступали за изменение всего мира. Как говорил Брюсов, раньше была поэзия цветов, а теперь стало искусство оттенков. Хорошим примером отличий в разных течениях служит его стихотворение под названием «Младшим». В нем поэт обращается к противникам и расстраивается из-за того, что не видит мистики и гармонии, о которой они толкуют. Яркие представители Есть известные поэты среди младшей и старшей ветви литературного течения. У каждого из них свое значение. Самые яркие представители символизма в первом случае — это А. Блок, А. Белый, В. Иванов. Список старших поэтов: В. Брюсов; Ф. Сологуб; Д. Мережковский; З. Гиппиус; К. Бальмонт. Основная тема новой школы — одиночество. Поэт способен творить только в полном уединении, а свобода от всего общества приведет к независимости личности. Любовь перестала быть смыслом жизни, так как она мешает искусству, ее считают только испепеляющей страстью. Это чувство приводит к страданиям, печальным последствиям, ее изображают как физическое, а не духовное влечение. В стихах открылись новые темы: урбанизм; антиурбанизм; смерть. Город воспевался как научный и прогрессивный центр. Поэты представляли мир в образе двух столиц: первая — Москва будущего, вторая — темная и старая. В то же время город являлся отторжением от прежнего существования. Образ смерти также распространен в символизме, его рассматривали в личном и глобальном плане. Ритмика и тропы произведений Писатели использовали новый подход при создании стихотворений, он базировался на устном народном творчестве, древнерусской литературе и реализме. Вся теория утвердилась в символах — приеме, который использовался в народной поэзии и романтическом творчестве. Представители нового течения переосмыслили его содержание и значение. Он стал своеобразным иероглифом, который понимается интуицией, а не разумом. Поэт был шифровщиком, прячущим смысл произведения за образами и иносказаниями. Символисты считали музыку главным видом искусства, поэтому старались добиться ритмичности в своих стихотворениях. Они использовали фонетические возможности языка, нотные таблицы, придавали строкам особое благозвучие и живописность. Звуковые эффекты доминировали над смыслом фраз, поэты исключали переносы, лексические и синтаксические разделения. Благодаря народной ритмике их стихи были свободными и подвижными. Символизм существовал недолго, так как его представители сами отрывали себя от окружающего мира. Они выражали свои мысли кратко, но чувственно, не поддавались общественной критике и давлению. Народ просто не понимал их творчество, хотя некоторые черты символизма присутствуют и в современной поэзии.
 Символисты В. Брюсов и К. Бальмонт

Валерий Брюсов (1873-1924)
Брюсов - поэтический вождь символистов. Руссский сиволизм как литературное направление родился с появлением поэтич сборников "Русские символисты" (1894 - 95).
Душой, составителем и главным автором был Валерий Брюсов. Чтобы создать впечатление многочисленности своих единомышленников, он свои стихи подписывал разными псевдонимами. Сборник "Р.С" был расчитан на эппатирование культурного читателя тех лет. Его стихотворение "О закрой свои бледные ноги" состояло из 1 этой строчки, сделало знаменитым и Брюсова и весь его сборник. Критики В. Соловьев очень остроумно реценз-л это стихотворение. "... 1 стих-ие в этом сборник имеет несомненный и ясный смысл. Для полной ясности, следовало бы пожалуй прибавить: Ибо инче простудишься"..." Это самое осмысленное произведение всей символической поэзии".
В манифесте к 1ому выпуску - Брюсов охарактеризовал символизм как близкую к импрессионизму: цель символ-а рядом сопост-й.
Во 2м сборнике он называл символизм как поэзия намеков
Стихотворение "Творчество" - и есть поэзия намеков. Поэт передает процесс тв-ва символами. Стих Тв-во - програмное произв. Это стихотворение вызвало многочисл напатки и насмешки в печати. В. Соловьев: "обнаженному месяцу всоходить при лазоревой луне не только неприлично но и вовсе не возможно". Брюсов ответил :"подумайте какое мне дело до того что на земле не может быть одновременно 2 луны, если для того чтобы вызвать в читателе известное настроение мне необходимо допустить обе эти луны на одном небосклоне.
Стихотворение "Юному поэту" явилось поэтическим манифестом поэзии символистов. В нем Б. Опр 3 осн принципа: поэт не должен жить настоящим, покланяться только искусству, и никому не сочуствовать. Брюсов увлекается историей и стих 97г "Ассаргадон" - дань этому увлечению. Ассар - это царь ассирии жест свирепый и беспощ. Для Б. Как и для Бальмонта было важно не столь содержание сколько поиск новой формы стиха. Брюсов дал Бальм характеристику во многом применимую к нему. Все силы Бальмонта направлены к тому чтобы изумить читателя, поймать его восхищение на удочку неожиданности, странными оборотами речи или странными рифмами.
Брюсов как и др симолисты был вовлечен в начале века в общественно политич жизнь страны и поэтому все больше в их лирику входят соц мотивы
В 10-20 Брюсов занимается литературоведеньем, он много путешествует, переводит, стал наставником молодежи, в годы 1 мировой войны был на фронте корреспондентом газеты русск ведомости. Он принял Окт револ и стал сотрудничать с Сов властью, за это был искл из всех литературных обществ. С 21г был профессором МГУ и ректором высшего лит-ого института. В 1923г. Сов власть торж отметила его 50 летие. Через год умер

Константин Бальмонт (1867 - 1942)
Пользовался искл популярностью на рубеже веков. " Я назыв сивол поэзией тот род поэзии, где где помимо конкр содерж есть содерж скрытое соед с ним органически". С его точки зрения реализм - новое набл жизни , задача же символ видится ему в проникновении в тайный смысл явл с помощью намеков, недомолвок и особых поэтич вдохновений. Он чужд мистики и религиозный исканий. Поэт символист отображает не окр его мир, а лишь субьективное влечение от него. Его задача - в воссоздании потока мгновенных ощущений и раздумий.
Наиболее значительны - новые сборники Бальмнта это "Будем как солнце" и др. Вопреки идеалогии симв. Сборник "БкС" - жизнеутвержд-й. Это подтверждается в стихах открыв-х сборник.
Но, безусловно в поэзии Б есть идеи индиввидуализма, увлечение Ницшеанством
И все таки Б был поэтом любви и природы. В нем есть музыкальность, певучесть, что характерно для всей поэзии Бальмонта. Он широко прибегал к особым формам музыкальности и к созвучии гласных и согласных (ассонанс и аллитератции). Например стих "Волга" постр на созв согл "л". Стихотворение "Песня без слов" тоже "л". Стих "Камыши" - это повт сзв-х согл-х звуков для усиления выр-и
Бальмонт обьявил слово чудом, а букву магией и делал вывод, что поэзия - это комбинатция и игра звуков.
Давая оценку собств. Тв-ва Б отмечал свою работу над словом и стремлением к музыкальности.
После 1905г не достиг прежних высот в тв-ве, работает переводчиком.