

Модернизм. Символизм.

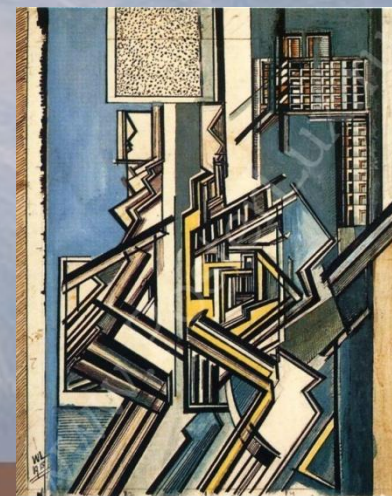
Урок литературы в 11 классе

Причины возникновения

- Кризис веры в рациональное устройство мира.
- Новая картина мира (опыты по расщеплению ядра, возникновение теории относительности, развитие психоанализа) не вооружила, а разоружила человека, резко усилив в его представлении долю нерациональных факторов, правящих миром и лежащих в основе существующего.
- Привычные опыты «выстроенных рассказов» стали казаться верхним слоем, маскирующим действительность вместо того, чтобы обнажать ее.
- Точно прорисованные персонажи в традиции старого романа были уже не способны вобрать в себя реальность.
- Психологический элемент, подобно живописному, незаметно освобождался от предмета, с которым был нераздельно слит, и стремился в искусстве модернизма к самодостаточности, к тому, чтобы обойтись, насколько это возможно, без опоры на внешнюю предметность.
Художественная практика модернизма породила идеи о «необязательности пребывания искусства в рабстве у действительности».
- Новая позиция художника была порождена потребностью не мистифицировать публику, а найти замену набившим оскомину приемам искусства, не адекватным духу времени и новому чувству жизни.
- Доминантой нового искусства стало выступать нечто расплывчатое и неуловимое. Это уже не очерченные персонажи, а некие иллюзии.

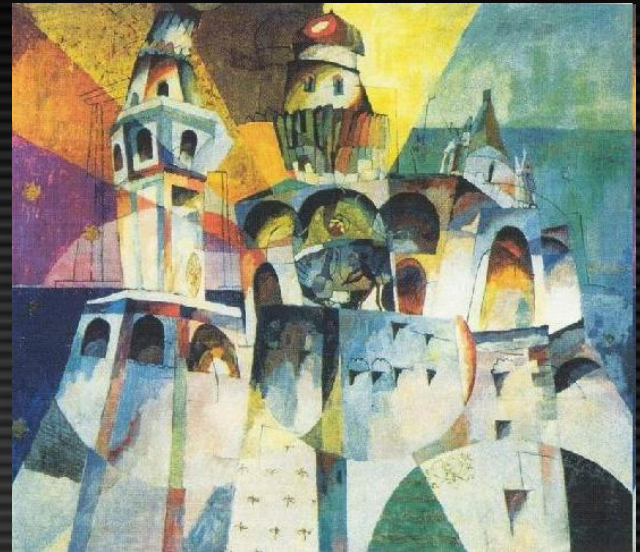
Основное свойство

- Стремление к обновлению устаревших художественных систем;
- Тяга к построению такой художественной реальности, которая была бы мало связана с действительностью или даже противопоставлена ей.

Основные черты

- *Восприятие действительности как данности, раз и навсегда устоявшейся;*
- *Склонность к сложному формальному эксперименту;*
- *Внимание не столько к противоречивости общества, сколько отражению этих противоречий в сознании человека;*
- *Представление о том, что судьбу человека формируют непреодолимые обстоятельства.*

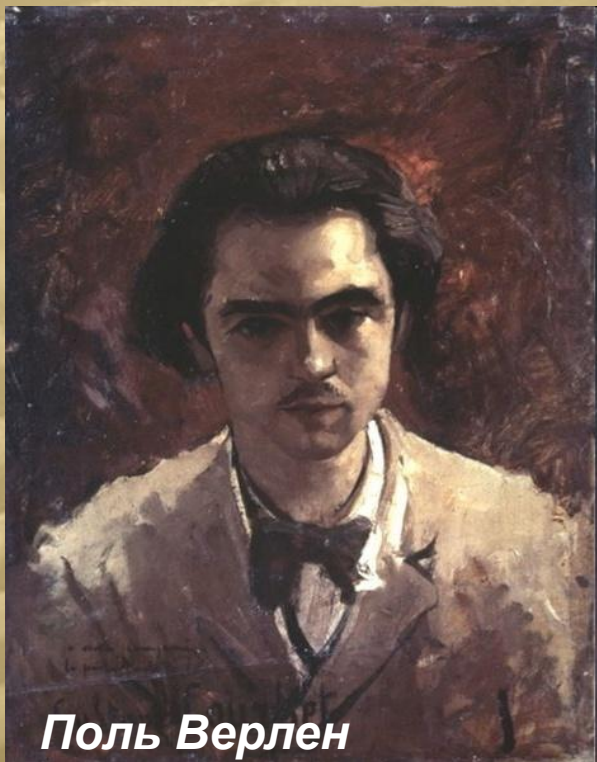

Эстетика символизма

- Отображение жизни каждой души — полной переживаний, неясных, смутных настроений, тонких чувств, мимолётных впечатлений.
- Новаторство поэтического стиха, новые, яркие и выразительные образы.
- Попытки добиться оригинальной формы, уход в бессмысленной игру слов и звуков.
- Символизм различает два мира: мир вещей и мир идей.
- Символ становится неким условным знаком, соединяющим эти миры в смысле, им порождаемом.
- В любом символе есть две стороны — означаемое и означающее. Вторая эта сторона повернута к ирреальному миру.
- Искусство — ключ к тайне.

Поэзия символизма

Поль Верлен

Артюр Рембо

Шарль Бодлер

Символизм (от франц. symbolism, от греч. symbolon — знак, символ) — художественное направление, появившееся во Франции в конце 60 - начале 70-х гг. 19 в.

(первоначально в литературе, а затем и в других видах искусства — изобразительном, музыкальном, театральном) и вскоре включившее в себя иные явления культуры — философию, религию, мифологию. Излюбленными темами, к которым обращались символисты, являлись смерть, любовь, страдание, ожидание каких-либо событий. Среди сюжетов преобладали сцены евангельской истории, полумифические-полуисторические события средневековья, античная мифология.

Поль Верлен

- Искусство поэзии

П.Верлен в известном стихотворении
Искусство поэзии

определил

приверженность музыкальности как
основную примету подлинного
поэтического творчества:

«Музыкальность – прежде всего».

В представлении Верлена, поэзия,
как и музыка, стремится к невербальному
воспроизведению реальности.

Так в 1870-е годы Верлен создал цикл
стихотворений под названием

Песни без слов. Подобно музыканту,
поэт-символист устремляется навстречу
стихийному потоку запредельного,
энергии звучаний. Поэзия Верлена поражала
своей музыкальностью, трудноуловимыми
переживаниями.

Вслед за Верленом идея

музыки использовалась многими

символистами

для обозначения творческой тайны.

О музыке на первом месте!
Предпочитай размер такой,
Что зыбок, растворим и вместе
Не давит строгой полнотой.

Цня слова как можно строже,
Люби в них странные черты.
Ах, песни пьяной что дороже,
Где точность с зыбкостью слиты!

То — взор прекрасный за вуалью,
То — в полдень задрожавший свет,
То — осенью, над синей далью,
Вечерний, ясный блеск планет.

Одни оттенки нас пленяют,
Не краски: цвет их слишком строг!
Ах, лишь оттенки сочетают
Мечту с мечтой и с флейтой рог.

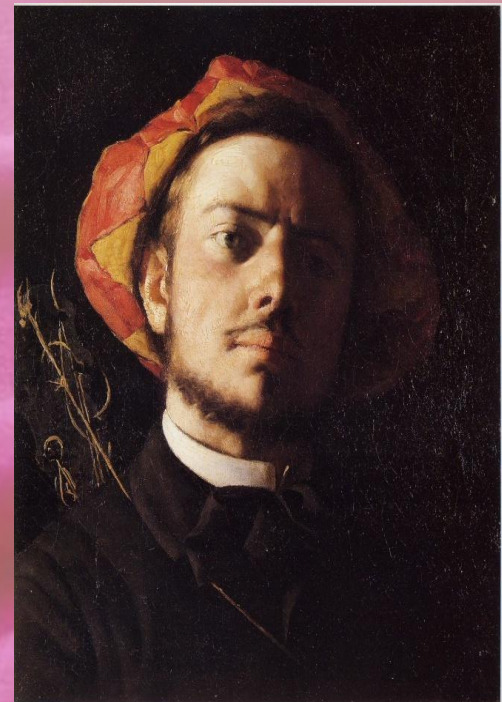
Страшись насмешек, смертных
фурий,
И слишком остроумных слов
(От них слеза в глазах Лазури!),
И всех приправ плохих столов!

Риторике сломай ты шею!
Не очень рифмой дорожи.
Коль не присматривать за нею,
Куда она ведет, скажи!

О, кто расскажет рифмы лживость?
Кто, пьяный негр, иль кто, глухой,
Нам дал грошовую красоту
Игрушки хриплой и пустой!

О музыке всегда и снова!
Стихи крылатые твои
Пусть ищут, за чертой земного,
Иных небес, иной любви!

Пусть в час, когда всё небо хмуро,
Твой стих несётся вдоль полян,
И мятою и тмином пьян...
Всё прочее — литература!

Артю́р Рембо

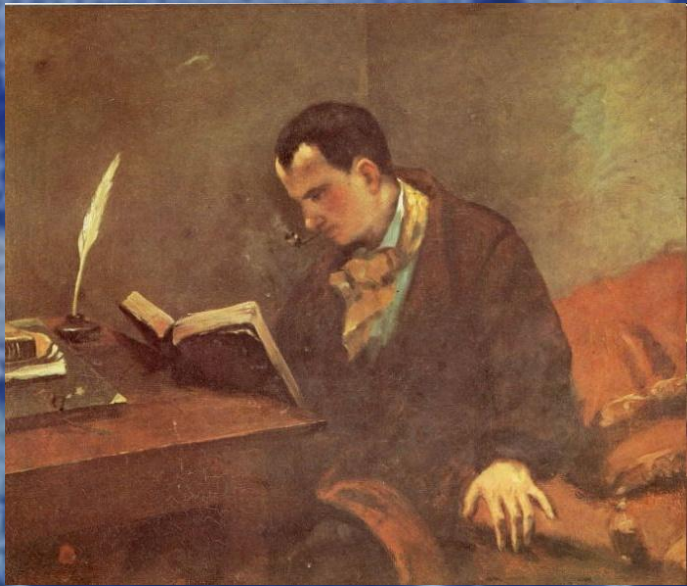

ORFOGRAFUS.RU

В поэзии гениального юноши А.Рембо, впервые употребившего верлибр (свободный стих), воплощалась взятая символистами на вооружение идея отказа от «красноречия», нахождения точки скрещения между поэзией и прозой. Вторгаясь в любые, самые непоэтические сферы жизни, Рембо достигал эффекта «естественной сверхъестественности» в изображении реальности.

*Молоденький солдат, с открытым ртом, без кепи,
Всей головой ушел в зеленый звон весны.
Он крепко спит. Над ним белеет тучка в небе.
Как дождь струится свет. Черты его бледны.
Озябший, крохотный,— как будто бы спросонок
Чуть улыбается хворающий ребенок.
Природа, приголубь солдата, не буди!
Не слышит запахов и глаз не поднимает.
И в локте согнутой рукою зажимает
Две красные дыры меж ребер на груди*

Шарль Бодлер

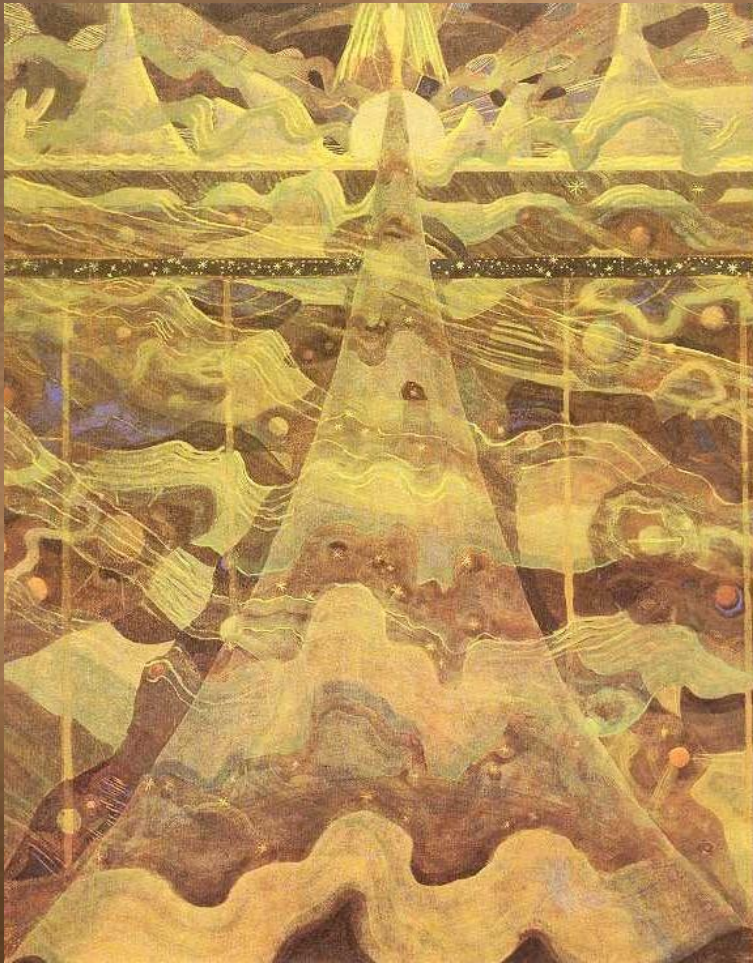
- Предтеча символизма во Франции – Ш.Бодлер, выпустивший в 1857 книгу *Цветы зла*. В поисках путей к «несказанному» многими символистами была подхвачена мысль Бодлера о «соответствиях» между цветами, запахами и звуками. Близость различных переживаний должна, по мнению символистов, выразиться в символе. Девизом символистских исканий стал сонет Бодлера *Соответствия* со знаменитой фразой: *Перекликаются звук, запах, форма, цвет*.
- Теория Бодлера была позже проиллюстрирована сонетом А.Рембо *Гласные*:
 - «А» черный, белый «Е», «И» красный,
 - «У» зеленый,
 - «О» голубой – цвета причудливой загадки...
- Поиск соответствий – в основе символистского принципа синтеза, объединения искусств. Мотивы взаимопроникновения любви и смерти, гениальности и болезни, трагического разрыва между внешностью и сущностью, содержавшиеся в книге Бодлера, стали доминирующими в поэзии символистов.

Символизм в России

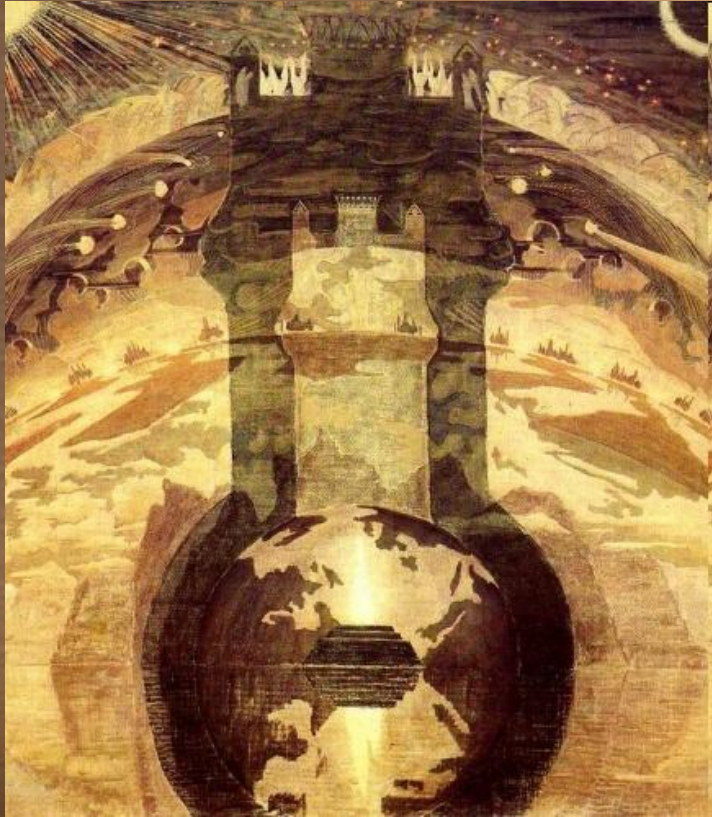
- Основное свойство – освоение «вещей в себе» и идей, находящихся за пределами чувственного восприятия.
- В основе эстетики – символ (он должен заменить конкретный образ). Считалось, что символ связывает земное с миром иным, духовным. Главным в художественном творчестве полагалось индивидуальное.

Общие особенности

- **Крайний индивидуализм (повышенный интерес к проблеме личности);**
- **Противопоставление социального и индивидуального;**
- **Утверждение равнозначности реального и идеального;**
- **Культ таинственного; представление о непознаваемости мира;**
- **Утверждение интуитивности постижения мира через мистические прозрения, откровения;**
- **Поэтика условностей и иносказаний;**
- **Выделение в слове иррационального звучание, ритм должны заменить значение.**

Особенности русского символизма

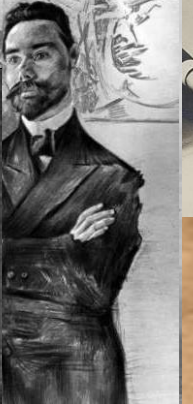
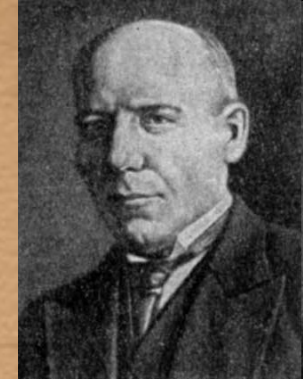
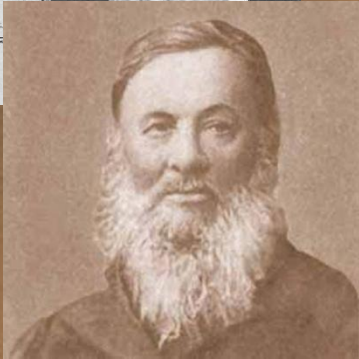
- Повышенное внимание к проблеме личности и истории, к внутреннему миру личности;
- Героико-трагическое переживание социальных и духовных конфликтов рубежа веков;
- сочетание противоречивых тенденций;
- Многочисленные открытия в поэтике (обновление жанров лирики, новые принципы циклизации, смысловая полифония);
- Идея самоценности искусства.

Истоки символизма в России

Wedding

80 - 90-е гг XIX века

Wedding

Валерий Брюсов

- КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, мой мальчик! Птицы спят;
Накормили львицы львят;
Прислонясь к дубам, заснули
В роще робкие косули;
Дремлют рыбы под водой;
Почивает сом седой.

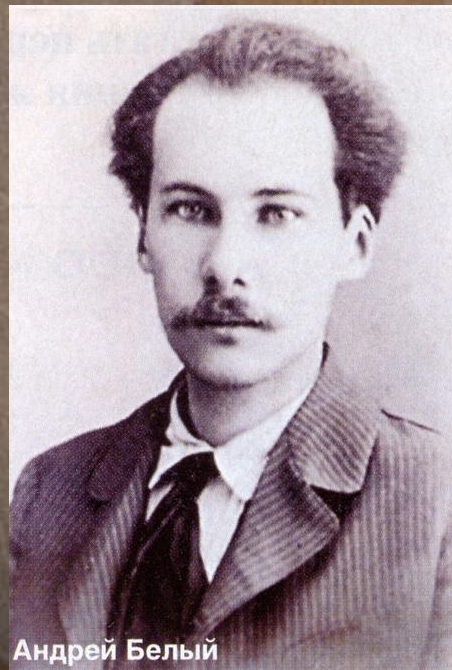
Только волки, только совы
По ночам гулять готовы,
Рыщут, ищут, где украсть,
Разевают клюв и пасть.
Ты не бойся, здесь кроватка,
Спи, мой мальчик, мирно, сладко.

Спи, как рыбы, птицы, львы,
Как жучки в кустах травы,
Как в берлогах, норах, гнездах
Звери, легшие на роздых...
Вой волков и крики сов,
Не тревожьте детских снов!

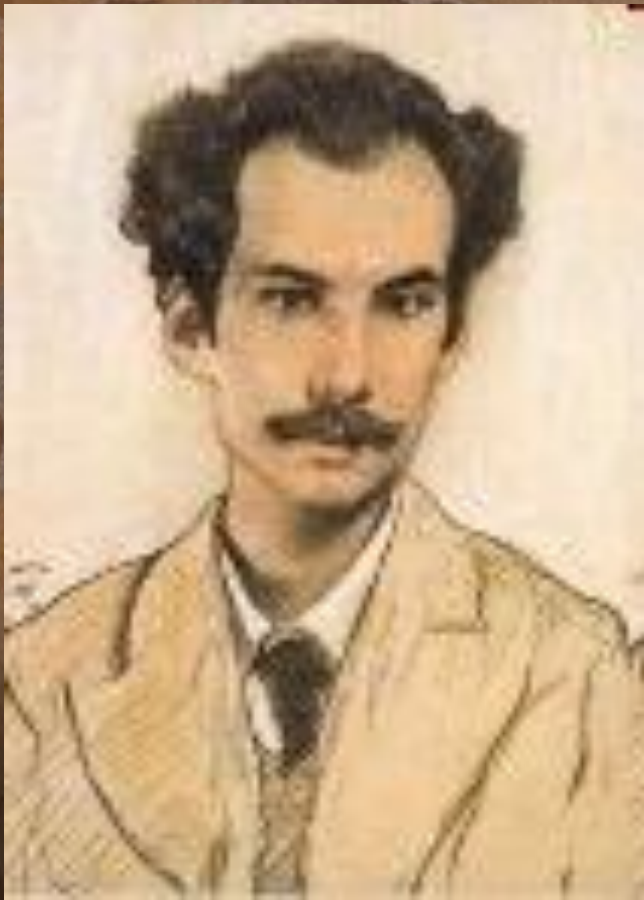

Младосимволизм

- Течение возникло в конце 1900-х гг.

Особенности

- *Вдохновитель младосимволистского крыла движения – москвич А.Белый, организовавший поэтическое сообщество «аргонавтов». В 1903 А. Белый опубликовал статью О религиозных переживаниях, в которой вслед за Д.Мережковским – настаивал на необходимости соединить искусство и религию, но задачи выдвигал иные, более субъективные и отвлеченные – «приблизиться к Мировой душе», «передать в лирических изменениях Ее голос». В статье Белого явно просматривались ориентиры младшего поколения символистов – «две перекладины их креста» – культ пророка–безумца Ницше и идеи Вл. Соловьева. Мистические и религиозные настроения А.Белого сочетались с размышлениями о судьбах России.*

Теория

- 1. Искусство – средство преобразования действительности.
 - 2. Основа - философия, преломленная в поэтическом сознании.
- Поэзия – средство изображения идей в образах.
- Метафорическое восприятие мира (символ – образ – метафора - реальность)

Андрей Белый

СОЛНЦЕ

- Автору "Будем как Солнце"

*Солнцем сердце зажжено.
Солнце - к вечному
стремительность.
Солнце - вечное окно
в золотую ослепительность.*

*Роза в золоте кудрей.
Роза нежно колыхается.
В розах золото лучей
красным жаром разливается.*

*В сердце бедном много
зла сожжено и перемолото.
Наши души - зеркала,
отражающие золото.*

