

Презентация книги «Поэзия русского модернизма конца XIX – начала XX века»

Цели:

- повторить и обобщить знания по теме «Поэзия Серебряного века»: рассмотреть особенности крупнейших литературных направлений, составивших поэзию русского модернизма - символизма, акмеизма, футуризма и имажинизма; определить их общие художественные принципы;
- развивать творческие способности и вкус учащихся, их исследовательские навыки, умение работать в группе;
- способствовать повышению общей эрудиции детей.

От составителей

Задачи, которые мы перед собой ставили, создавая эту книгу, - рассмотреть особенности крупнейших литературных направлений, составлявших поэзию русского модернизма - символизма, акмеизма, футуризма и имажинизма; определить их общие художественные принципы; постараться воссоздать общую картину поэтической эпохи, названной Серебряным веком, без которой достаточно сложно разобраться в отдельных ее проявлениях.

Книга создавалась совместными усилиями. Работали группы «символистов», «акмеистов», «футуристов» и «имажинистов», которые, изучив литературоведческие источники, постарались составить краткую справку об одном из литературных направлений, выбрать имена наиболее значимых, на их взгляд, представителей данного течения, сделать подборку стихов этих поэтов, отражающих их поэтическую манеру. Параллельно работала группа искусствоведов, подбиравших для оформления произведения художников и композиторов Серебряного века.

Поэзия русского модернизма конца 19 - начала 20 века

Модернизм. Термин «модернизм» в переводе с французского означает новейший, современный и в широком смысле представляет собой обозначение явлений искусства и литературы 20 века, отошедших от традиций внешнего подобия.

Термин «модернизм» достаточно точно передавал заложенную в литературе Серебряного века идею создания новой литературы и воплотился «в систему относительно самостоятельных художественных направлений и течений, характеризующихся самостью, ощущением дисгармонии мира, разрывом с традициями реализма, восприятием с эпатирующим мотивом утраты связи с преобладанием мотива утраты связи с реальностью, одиночества и иллюзорной свободы художника, замкнутого пространства и фантазий, воспоминаний своих и субъективных ассоциаций.

СИМВОЛИЗМ

Символизм (от греч. Symbolon – знак, символ) – направление в европейском искусстве 1870-1910 годов; одно из модернистских течений в русской поэзии на рубеже 19-20 веков. Сосредоточено преимущественно на выражении посредством символа интуитивно постигаемых сущностей и идей, смутных, часто изощренных чувств и видений.

Для поэтики символизма характерны:
**передача тончайших движений души;

**максимальное использование звуковых и ритмических средств поэзии;
**изысканная образность, музыкальная и легкость слога;
**поэтика намека и иносказания;

**знаковое наполнение обыденных слов;
**отношение к слову как к шифру некой духовной тайнописи;

**недосказанность, утаенность смысла, стремление создать картину идеального мира;
**эстетизация смерти как бытийного начала;
**элитарность, ориентация на читателя-соавтора, творца

**Дмитрий Сергеевич
Мережковский
(1865-1941)**

Д.С.Мережковский был одним из зачинателей русского символизма. Вышедший в 1892 году в Петербурге его поэтический сборник «Символы» дал имя нарождающему направлению русской поэзии. Но развивая основные для символистов мотивы безысходного одиночества человека в мире, роковой раздвоенности личности и проповедуя красоту, «спасающую мир», Мережковский не сумел преодолеть в стихах рассудочности и декларативности. Революции он не принял, с 1920 года жил в эмиграции.

Г.Моро «Эдип и сфинкс»

Да не будет
Надежды нет и нет боязни.
Наполнен кубок через край.
Твое прощанье – хуже

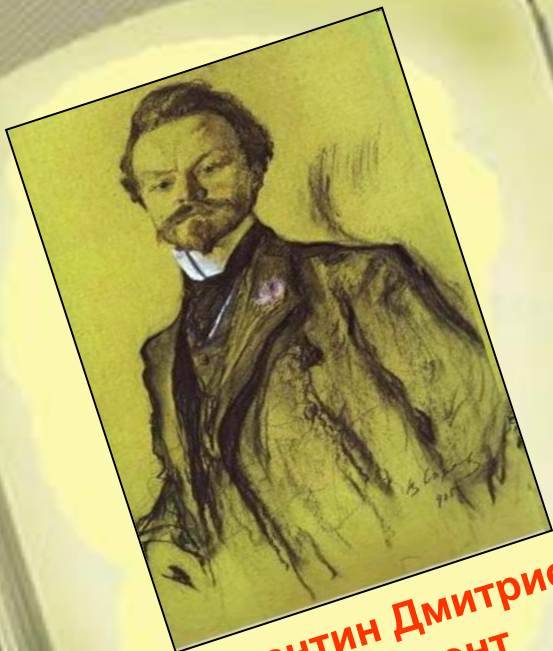
казни, Судьба. Казни меня,
прощай. Всеми я рад, всему

покорен. В ночи последний замер
плач. Мой путь, как ход

подземный, черен – как ход
И там, где выход, ждет

палач.
1909

**Константин Дмитриевич
Бальмонт
(1867-1942)**

В конце XIX – начале XX веков самым известным среди русских поэтов. В его ранних стихах слышны мотивы гражданской скорби и самоотречения, возникшие под влиянием народной поэзии. Вслед за этим он выступил как один из ранних представителей символизма. Кроме того Бальмонт известен как видный переводчик и популяризатор поэзии. В 1920 году, преследуемый голодом и болезнями, поэт уехал во Францию. Всеми забытый и полубезумный, он умер в предместье Парижа.

**М. Врубель
«Город-леденец»**

Колокольный звон
Сонет

Как нежный звук любовных слов
На языке полупонятном,
Твердит о счастье необъятном
Далекий звон колоколов.
В прозрачный час вечерних снов
Я полон дум о невозвратном,
О светлых днях и ароматном,
Но мерзнет вечер, догорая,
Теснится тьма со всех сторон;
И я напрасно возмущен
Мечтой утраченного рая;
И в отдаленьи замирая,
Смолкает звон колоколов.

**Александр Александрович
Блок
(1880-1921)**

Александр Александрович Блок –
единственный признанный общенациональный русский поэт из ещё при жизни поэтом В
русской поэзии он занял своё место как яркий представитель символизма, но в
дальнейшем значительно перешагнул
рамки и каноны этого литературного
направления, значительно расширяя
его, однако при этом не разрушая.
Романтизм зрелого Блока не имеет уже
ничего общего с субъективизмом его
юношеской лирики, ярко обозначенном
как в «Стихах о Прекрасной Даме», так и
в более позднем демоническом образе
Незнакомки.
Вклад Блока в русскую поэзию
необычайно велик. В его творчестве
завершились все важнейшие течения
русской лирики дооктябрьского периода.

Э.Мунк «Танец жизни»

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо -
Все в облике одном предчувствую Тебя.

Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо,
И молча жду, - тоскуя и любя.

Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,
И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.

О, как паду – и горестно, и низко,
Не одолев смертельные мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

Акмеизм

Акмеизм (от греч. *акме* – высшая степень чего-либо, расцвет, зрелость, вершина, острие) – одно из модернистских течений в русской поэзии 1910-х годов, сформировавшееся как реакция на крайности символизма.

Основные принципы акмеизма:

**освобождение поэзии от символистских призывов к идеальному, возвращение ей ясности;

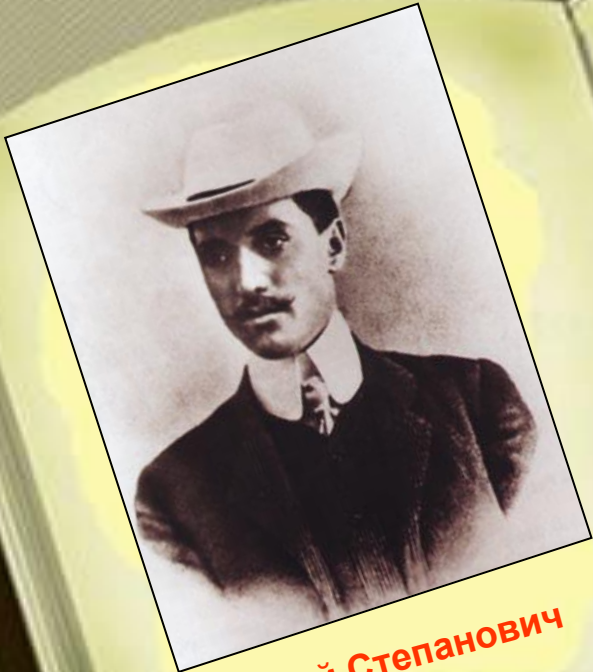
**отказ от мистической туманности, принятие земного мира в его многообразии, зримой конкретности, звучности, красочности;

**стремление придать слову определенное, точное значение; предметность и четкость образов, отточенность деталей;

**обращение к человеку, к его «подлинности» чувств;

перекличка с минувшими литературными эпохами, широчайшие эстетические ассоциации, «тоска по мировой культуре».

**Николай Степанович
Гумилёв
(1886-1921)**

Н.С. Гумилев – поэт, прозаик, драматург, критик, один из основателей акмеизма, руководитель «Цеха поэтов». Для его поэзии характерна тяга к экзотике, поэтизация истории, пристрастие к ярким краскам, стремление к композиционной четкости.

В юности Гумилев много путешествовал. Муж Анны Ахматовой. В 1914 году добровольцем ушел на фронт; награжден двумя Георгиевскими крестами. В 1921 году арестован по ложному обвинению и расстрелян как участник контрреволюционного заговора.

**А.Н.Бенуа
«Прогулка короля»**

В пути

Кончено время игры,
Дважды цветам не цвести.
Тень от гигантской горы
Пала на нашем пути.
Область унынья и слез –
Скалы с обеих сторон
И оголенный утес,
Где распростерся дракон.
Острый хребет его крут,
Вздых его – огненный смерч.
Люди его назовут
Сумрачным именем: «Смерть».
Что ж, обратиться нам вспять,
Вспять повернуть корабли,
Чтобы опять испытать
Древнюю скудость земли?
Нет, ни за что, ни за что!
Значит, настала пора.
Лучше слепое Ничто,
Чем золотое Вчера!
Вынем же меч-кладенец,
Дар благосклонных наяд,
Чтоб обрести наконец
Неотцветающий сад.

**Анна Андреевна
Ахматова
(1889-1966)**

Лирика **А.А.Ахматовой** вошла в русскую поэзию свежей струей искреннего чувства. Четкость языка, поэтического чувства. Четкость поэтического тона, простые, но чрезвычайно выразительные образы, наполняют ее лирические стихи большим содержанием. Стиль поэты как бы сплавил в себе традиции классики и новейшей эпохи, соперничество событий, поиски своего места в них сделали Ахматову по-настоящему большим национальным поэтом.

Сжала руки под темной
вуалью...

«Отчего ты сегодня
бледна?»

- Оттого, что я терпкой
печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел,
шатаясь,
Искривился мучительно

рот... Я сбежала, перил не
касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула:
«Шутка
Все, что было. Уйдешь, я

умру». Улыбнулся спокойно и
жутко
И сказал мне: «Не стой на

ветру».

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и
грешный,
Оставь Россию навсегда.

Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

**О.Э. Мандельштам
(1891-1938)**

О.Э. Мандельштам – поэт, прозаик, эссеист; примыкал к акмеизму с первых шагов этого литературного течения. Для его поэзии характерны философская глубина, обостренный интерес к истории. Мандельштам – блестящий мастер поэтического слова. Его стихи предельно кратки, насыщены историко-литературными ассоциациями, и музыкально выразительны, ритмически разнообразны.

После революции поэт постепенно вытеснялся из печати. В 1934 году был арестован и отправлен в ссылку. В 1938 году арестован вторично и погиб в лагере под Владивостоком.

А.Н.Бенуа «Сад Трианона»

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей, -
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе, -

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

Футуризм

Футуризм (от лат. Futurum – будущее) – общее название художественных движений 1910-х - начала 1920-х годов 20 века прежде всего в Италии и России.

Основные футуризма:

признаки
анархичность мировоззрения, выражение массовых настроений толпы;
****отрицание традиций, попытка создать искусство, устремленное в будущее;**

****бунт против привычных норм стихотворной речи, экспериментаторство в области ритмики, рифмы, ориентация на произносимый стих, лозунг, плакат;**

****поиски раскрепощенного «самовитого» слова, эксперименты по созданию «заумного» языка;**
****культ техники, индустриальных городов; пафос эпатижа.**

**Владимир Владимирович
Маяковский
(1893-1930)**

В.В.Маяковский – один из лидеров кубофутуризма и русского авангардного искусства. В русской поэзии 20 века ему принадлежит исключительная роль. Поэт вторгся в традиционную систему стихосложения, сильно преобразив ее. Стих Маяковского опирался не на музыку ритма, а на смысловое ударение, на интонацию. Количество слогов в строке утратило в его стихах решающее значение, возросла и качественно изменилась роль рифмы, резко проявился разговорный характер стиха. Это был принципиально новый шаг в развитии русской поэзии.

Революция во многом изменила взгляды Маяковского на общественную роль искусства. В поздний период творчества он отошел от футуризма. Судьба поэта сложилась трагично: неудачные обстоятельства в борьбе литературных групп и в личной жизни привели его к самоубийству.

П.Н.Филонов «Корабли»

А вы могли бы?
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных
труб?

Послушайте!

Ведь если звезды зажигают
—Значит — это кому-нибудь
нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы
они были?
Значит — кто-то называет
эти плевочки жемчужиной?
И, надрываясь
В метелях полуденной
пыли,
Врывается к богу,
Бойтся, что опоздал,
Плачет,
Целует ему жилистую руку,
Просит —
Чтобы обязательно была
звезда! —
Клянется —
Не перенесет эту
беззвездную муку!

А после
Ходит тревожный,
Но спокойный
наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе

ничего?

Не страшно? Да?!»
Послушайте!
Ведь если звезды
зажигают —
Значит — это кому-

нибудь нужно?

Значит — это
необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна
звезда?!

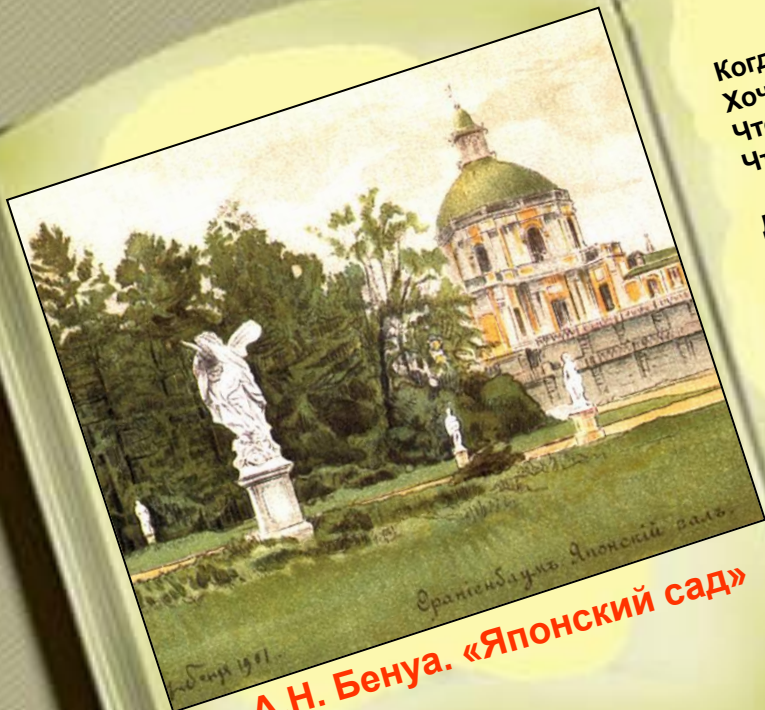

**Игорь Северянин
(1887-1941)**

Игорь Северянин – псевдоним Игоря Васильевича Лотарева. Уже первые его книги закрепили за Северяниным славу исключительно салонного поэта. Многие его стихи отличались манерностью; чрезмерное пристрастие к неологизмам и иностранной лексике приводило поэта на грань безвкусицы. В то же время Северянину принадлежит целый ряд произведений, для которых характерны красочность, выразительность и мелодичность поэтической речи, сложная рифмовка, наличие оригинальных стихотворных форм.

Летом 1918 года поэт находился в Эстонии и после создания там буржуазной республики оказался в эмиграции. В поздних его стихах явственно ощущается драма разлуки с родиной.

А.Н. Бенуа. «Японский сад»

Когда ночами...

Когда ночами все тихо, тихо,
Хочу веселья, хочу огней,
Чтоб было шумно, чтоб было лихо,
Чтоб свет от люстры гнал сонм теней!

Дворец безмолвен, дворец пустынен,
Беззвучно шепчет мне ряд легенд...
Их смысл болезнен, сюжет их длинен,
Как змеи черных ползучих лент...

А сердце плачет, а сердце страдает,
Вот-вот порвется, того и ждешь...
Вина, веселья, мелодий жаждет,
Но ночь замкнула – где их найдешь?

Сверкните, мысли! Рассмейтесь, грезы!
Пускайся, муза, в экстазный пляс!
И что нам – призрак! И что – угрозы!
Искусство снами – и Бог за нас!

**Борис Леонидович
Пастернак
(1890-1960)**

Одним из самых ярких представителей «Центрифуги» является **Б.Л.Пастернак**. Истоки поэтического стиля Пастернака лежат в модернистской литературе 20-ого века, в эстетике импрессионизма.

Ранние его стихотворения сложны по форме, густо насыщены метафорами. Но уже в них чувствуется свежесть восприятия, искренность и глубина. С годами Пастернак освобождается от излишней субъективности образов и ассоциаций. Оставаясь философски глубоким и напряженным, его стих обретает все большую прозрачность, классическую ясность.

* * *

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною чёрною горит.

Достать пролётку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колёс
Перенестись туда, где ливень
Ещё шумней чернил и слёз.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют.
И ветер кричайней, тем вернее
И чем случайней, тем навзрыд.
Слагаются стихи навзрыд.

Имажинизм

Имажинизм (от фр. и англ. Image – образ) – литературно-художественное течение, возникшее в России в первые годы на основе литературной практики футуризма.

Основные признаки имажинизма:

- главенство «образа как такового»;
- образ – максимально общая категория, подменяющая собой понятие оценочное художественности;
- поэтическое творчество есть процесс развития языка через метафору;

- поэтическое содержание есть эволюция образа и эпитета как самого примитивного образа;
- текст, имеющий определенное связное содержание, не может быть отнесен к области поэзии, так как выполняет скорее идеологическую функцию;
- стихотворение же должно представлять собой «каталог образов», одинаково читаться с начала до конца.
- эпитет есть сумма метафор, сравнений и противоположений какого-либо предмета;

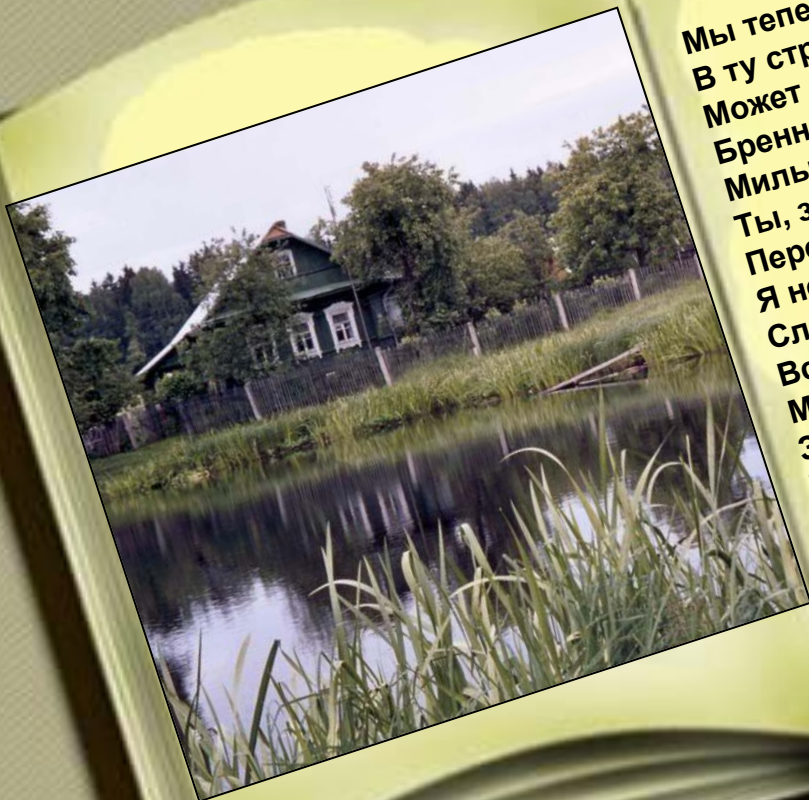

**Сергей Александрович
Есенин
(1895-1925)**

С.А.Есенин главными в своем творчестве считал «лирическое чувство» и «образность». Источником образного мышления он видел в фольклоре, народном языке. Вся метафорика Есенина построена на взаимоотношениях человека и природы. Лучшие его стихотворения ярко запечатлели духовную красоту русского человека. Тончайший лирик, волшебник русского пейзажа, Есенин был удивительно чутким к земным краскам, звукам и запахам. После революции в трогательной и нежной есенинской лирике появляются новые «разбойно-разгульные» черты, сблизившие его с имажинистами. Судьба поэта сложилась трагически. В состоянии депрессии он покончил жизнь самоубийством.

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.
Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть своей тоски.
Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую воду!
Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Заключение.

Известный литературовед М.Л. Гаспаров в своей работе «Поэтика «серебряного века» справедливо замечает, что «модернизм никоим образом не исчерпывает русскую поэзию начала 20 века. Стихи модернистов составляли ничтожно малую часть, экзотический уголок тогдашней нашей словесности».

Тем не менее, когда речь заходит о явлении, именуемом «Поэзия Серебряного века», то имеется в виду в первую очередь поэзия русского модернизма, состоящая главным образом из крупнейших поэтических направлений – символизма, акмеизма, футуризма, имажинизма.

Несмотря на значительные внешние и внутренние противоречия, каждое из этих направлений дало миру немало великих имен и превосходных стихотворений, которые навсегда останутся в сокровищнице русской поэзии и найдут своих почитателей среди последующих поколений.

М.Врубель «Царевна лебедь»

Серебряный век,
мятежный, богоищущий,
бредивший красотой, и
ныне не забыт. Голоса его
выразителей до сих пор
звучат, хотя и по-иному,
чем звучали тогда.

Сергей Маковский «На
Парнасе Серебряного века»

