

Модернизм в зарубежной литературе первой половины XX века

Модернизм развивается как отталкивание от реалистического

1) понимания и 2) изображения человека и мира

1) «Типичный человек в типичных обстоятельствах» – категорическое НОУ.

Каждый человек – индивидуален и неповторим (ха-ха 3 раза),

Обстоятельства не формируют человека (ха-ха 3 раза, дубль 2)

Реанимация романтического миропонимания + weltschmerz

2) Распад жизнеподобия в искусстве => авангардистские эксперименты

Дадаизм

Цюрих. 1916 г. (Тристан Тзара, Хуго Балль, Рихард Хюльзенбек, Л.Арагон)

Абстрактные «стихи без слов»

1) *Galdi beri bimba* 2) *z y x*

Glandzidi lalin cadori *w v u*

(Алфавит с конца. К. Швиттерс)

Крученых «Дыр бул щыл»

дыр бул щыл
убешщур
СКУМ
ВЫ СО БУ
р л эз

А.Е. Крученых,
1913

Э стихотворенія
написаны на
собственной языкѣ
от др. отливается!
слова его не имеют
определеннаго значенія

✱

№1. Дыр бул щыл
убешщур
СКУМ
ВЫ СО БУ

р л эз

**ВОДОНО
С**

**Джузеппе
Арчимболь
ДО
(1527-1593)**

Библиотека

Авангардизм – отказ от воссоздания жизненных форм

Дело не в том, чтобы нарисовать что-нибудь совсем непохожее на человека или дом, - но в том, чтобы нарисовать человека, который как можно менее походил бы на человека; дом, который сохранил бы лишь безусловно необходимое для того, чтобы мы могли разгадать его метаморфозу.

*Х. Ортега-и-Гассет.
Дегуманизация искусства*

HISTORY OF ART: THE AVANT-GARDE

Футуризм - Филиппо Томмазо Маринетти «Первый манифест футуризма» (1909)

«Мифология, мистика – все это уже позади! На наших глазах рождается новый кентавр – человек на мотоцикле, - а первые ангелы взмывают в небо на крыльях аэропланов!»

4. Мы говорим: наш прекрасный мир стал еще прекраснее – теперь в нем есть скорость. Под багажником гоночного автомобиля змеятся выхлопные трубы и изрыгают огонь. Его рев похож на пулеметную очередь, и по красоте с ним не сравнится никакая Ника Самофракийская.

5. Мы воспеваем человека за баранкой: руль насквозь пронзает Землю, и она несется по круговой орбите.

7. Нет ничего прекраснее борьбы. Без наглости нет шедевров. Поэзия наголову разобьет темные силы и подчинит их человеку.

Футуризм - «Первый манифест футуризма» (1909)

9. Да здравствует война – только она может очистить мир. Да здравствует вооружение, любовь к Родине, разрушительная сила анархизма, высокие Идеалы уничтожения всего и вся! Долой женщин!

10. Мы вдребезги разнесем все музеи, библиотеки. Долой мораль, трусливых соглашателей и подлых обывателей!

11. Мы будем воспевать рабочий шум и бунтарский рев толпы; пеструю разноголосицу революционного вихря; ночное гудение в портах и на верфях под слепящим светом электрических лун. Пусть прожорливые пасти вокзалов заглатывают чадящих змей. Пусть заводы привязаны к облакам за ниточки вырывающегося из их труб дыма. Пусть мосты гимнастическим броском перекинутся через ослепительно сверкающую под солнцем гладь рек. Пусть пройдохипароходы обнюхивают горизонт. Пусть широкогрудые паровозы, эти стальные кони в сбруе из труб, пляшут и пыhtят от нетерпения на рельсах.

Футуризм - «Первый манифест футуризма» (1909)

Слишком долго Италия была свалкой всякого старья. Надо расчистить ее от бесчисленного музейного хлама — он превращает страну в одно огромное кладбище.

Музеи и кладбища! Их не отличить друг от друга — мрачные скопища никому не известных и неразличимых трупов. Это общественные ночлежки, где в одну кучу свалены мерзкие и неизвестные твари.

Восхищаться старой картиной — значит заживо похоронить свои лучшие чувства. Так лучше употребить их в дело, направить в рабочее, творческое русло. Чего ради впустую растрачивать силы на никчемные вздохи о прошлом?

Живопись футуризма. Д. Балла «Динамическая последовательность»

Полет ласточек

Футуризм - Маринетти «Технический манифест футуристской литературы» (1912)

1. Синтаксис надо уничтожить, а существительные ставить как попало, как они приходят на ум.
2. Глагол должен быть в неопределенной форме.
3. Надо отменить прилагательное.
4. Надо отменить наречие.
6. Пунктуация больше не нужна. Когда прилагательные, наречия и служебные слова будут отменены, сам по себе возникнет живой и плавный стиль без глупых пауз, точек и запятых. Тогда пунктуация будет совсем ни к чему. А чтобы указать направление или что-нибудь выделить, можно употребить математические символы + - x : => < и нотные знаки.

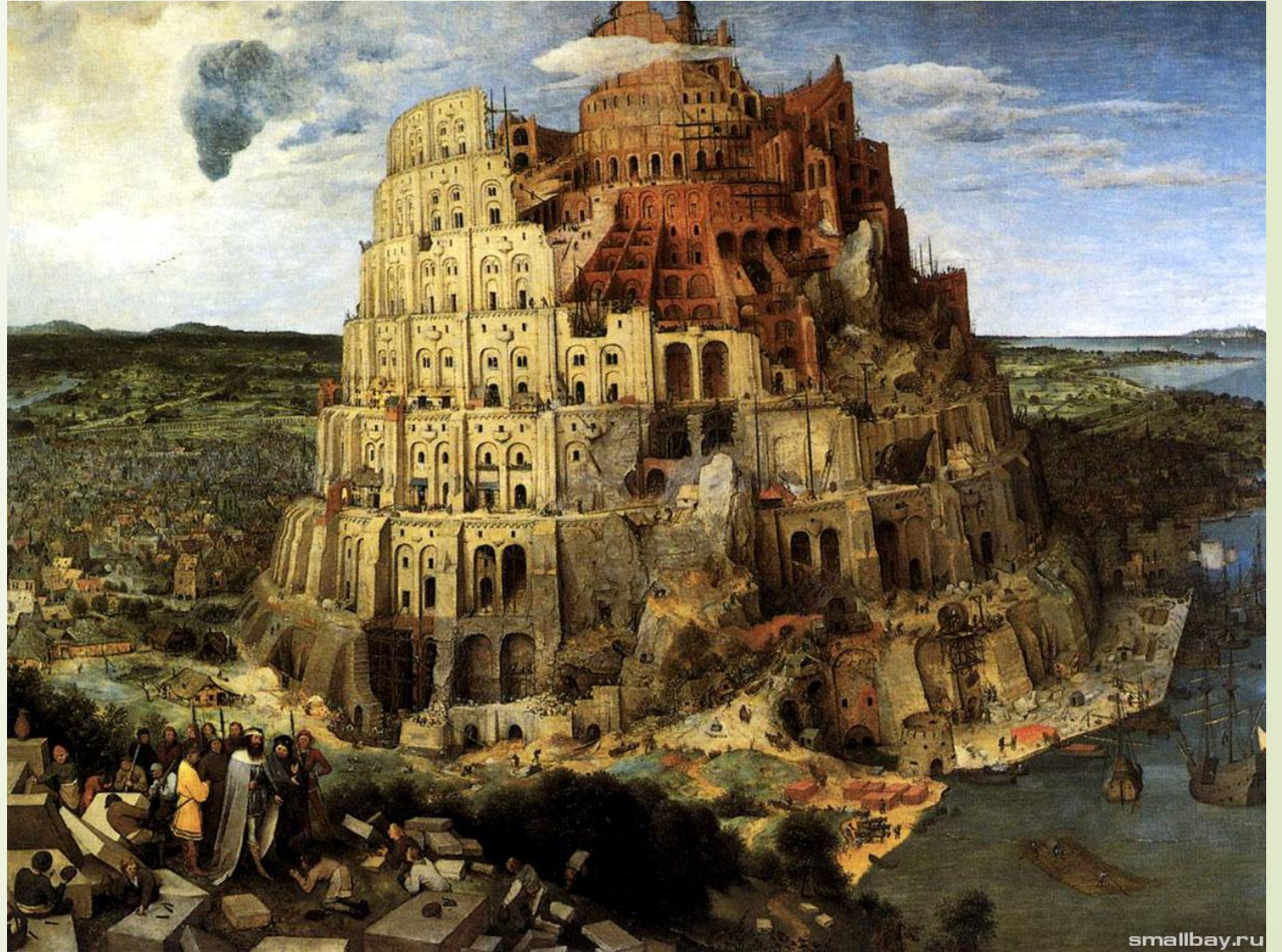
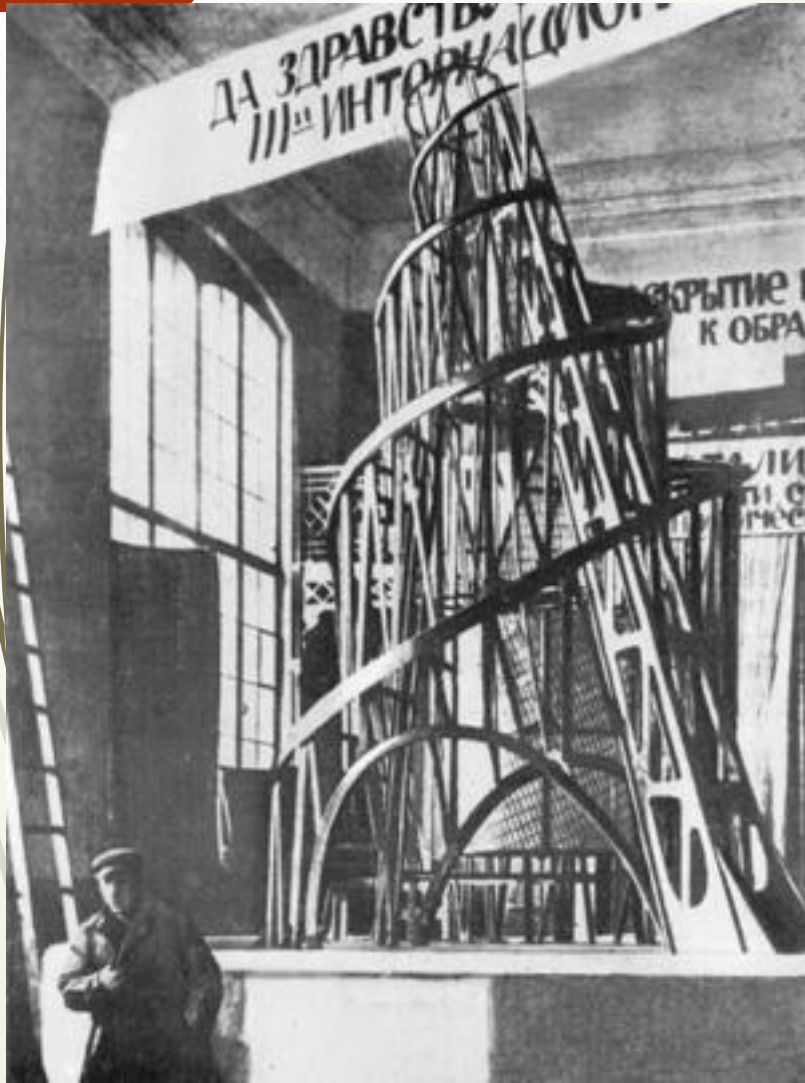
11. Полностью и окончательно освободить литературу от собственного «я» автора. Человек, испорченный библиотеками и музеями, не представляет больше ни малейшего интереса. Из литературы его надо исключить, а на его место принять неживую материю. Физики и химики никогда не смогут понять и раскрыть ее душу, а писатель должен это сделать. За внешним видом предметов он должен разглядеть их характер, сквозь нервное биение моторов — услышать дыхание металла, камня, дерева. Человеческая психология вычерпана до дна, и на смену ей придет лирика состояний неживой материи. Ваша задача — выразить силу ускорения, почувствовать и передать процессы расширения и сжатия, синтеза и распада, запечатлеть электронный вихрь и мощный рывок молекул.

Кончилось господство человека. Наступает век техники!
Но что могут ученые, кроме физических формул и химических реакций? А мы сначала познакомимся с техникой, потом подружимся с ней и подготовим появление механического человека в комплекте с запчастями. Мы освободим человека от мысли о смерти, конечной цели разумной логики.

«Нам говорят «безумец» и «фантаст»,
Но, выйдя из зависимости грустной,
С годами мозг мыслителя искусный
Мыслителя искусственно создаст».

Гете «Фауст»

Исторические параллели футуризму

Реконструкция башни Татлина

Здание Европарламента в Страсбурге

Н.А. Бердяев «Кризис искусства» (1917)

Футуризм имеет огромное симптоматическое значение, он обозначает не только кризис искусства, но и кризис самой жизни. К сожалению, агитационные манифесты у футуристов преобладают над художественным творчеством. В этих манифестах выражают они свое изменившееся чувство жизни. Но они бессильны адекватно выразить это новое чувство жизни в произведениях искусства. Это творческое бессилие особенно чувствуется в футуристической поэзии и литературе. Беда футуризма в том, что он слишком занят сведением счетов с прошлым и все не переходит к новому творчеству. Он есть скорее конец старого искусства, чем созидание нового искусства.

Футуризм – Маринетти «Битва у Триполи»

Временами он издевался:

– Не смотрите ни на мертвых, ни на раненых! Тем, кто падает, в конце концов, не приходится стоять!..

Когда он выкрикивал эту фразу, один солдат тяжело упал на руки Франкини с головой, рассеченной, как арбуз.

Франкини положил убитого солдата на землю, взял его ружье и начал стрелять.

Пять выстрелов, пять упавших, сраженных врагов.

Это был матч. Солдаты, забывая про возможную смерть и про опасность, одобряли чудесного стрелка.

Футуризм – Маринетти «Битва у Триполи»

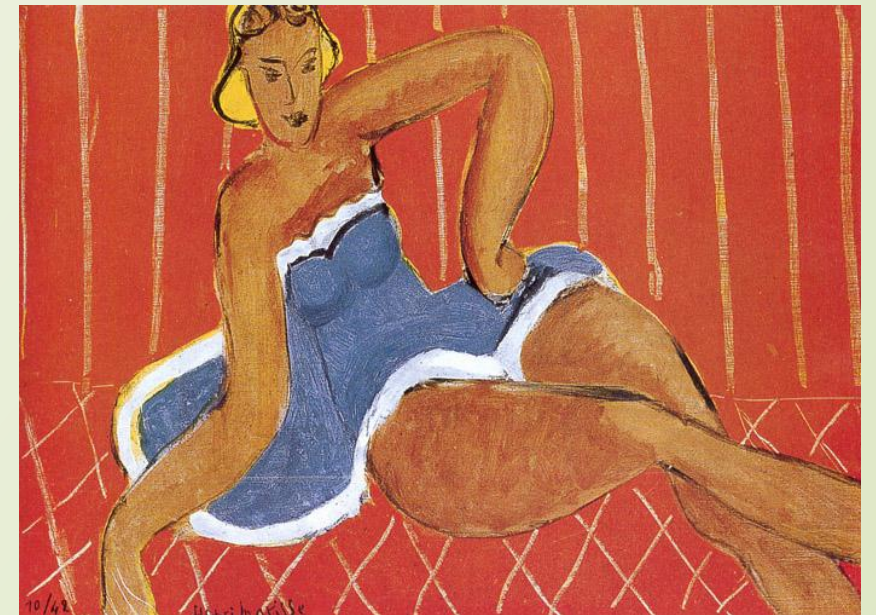
Я вам завидую, танцующие безумные гранаты!.. О, почему я не одна из вас?.. О, как сладко должно быть заставить прыгнуть бесчисленные осколки своего металлического тела в глаза, в нос, в страшно открытый живот своих врагов!

Я молод, как и вы, и полон подавленной свирепости и силы. Мне необходимо, чтобы я грубо, резко и неожиданно расширил стенки моего тела!.. Нет! Гораздо большего!.. О! Пусть моя голова прыгнет, как взорванная ракета, к бесконечности!

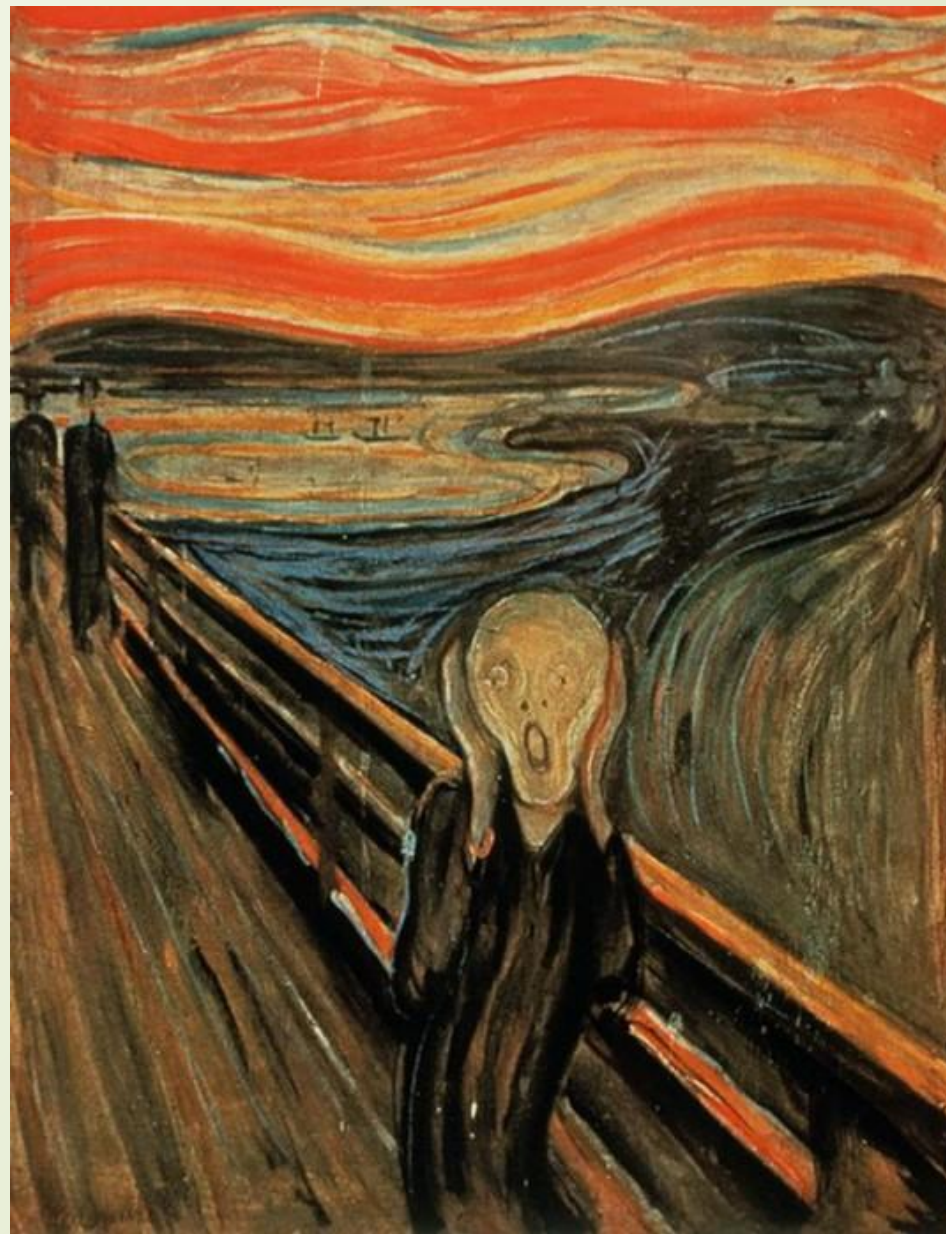
Как вы, я хочу, я должен, я надеюсь взорваться снизу вверх, направо и налево, в компактном ядре гнусных толп!

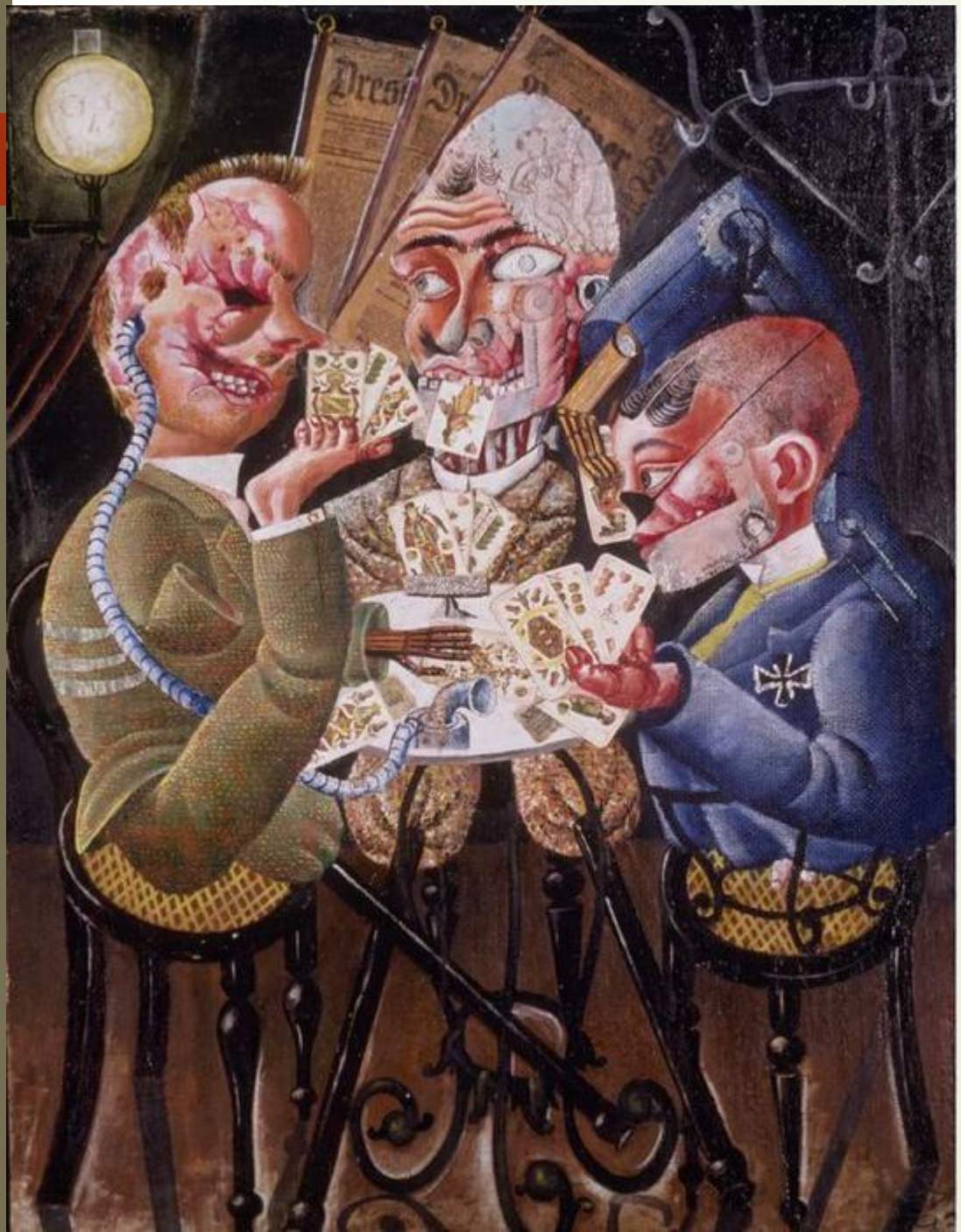
Каков ряд зловонных физиономий, которых я обрызгаю своими костями, взорвавшись, как осколки гранаты, хлещущими ремнями зажигательной возбужденной плоти и порохом моего сердца, которому везде хорошо!..

ФОВИЗМ (от фр. fauve) – дикий

Экспрессионизм

ОТТО ДИКС

«Игроки в скат»
(1920)

Экспрессионизм

Ван Гог
Пшеничное
поле с
воронами

Кубизм

Кубизм

Сюрреализм – Андре Бретон «Манифест сюрреализма» (1924)

Сугубо случайный, необязательный характер любых наблюдений <писателей> наводит меня на мысль, что они попросту развлекаются за мой счет.

Быть ли <персонажу> блондином, какое имя ему дать, встретимся ли мы с ним летом? Все это решается совершенно случайным образом. Лично мне оставляют право закрыть книгу, чем я и воспользуюсь по прочтении первой же страницы. А описания! Они представляют собой набор картинок, автор выбирает их, как ему вздумается, и пользуется случаем всучить мне эти открытки. – **<следует описание комнаты Раскольниковы. – А.С.>**

Все действия и реакции героя предусмотрены заранее, он обязан ни в коем случае не нарушать расчетов автора (делая вид, будто нарушает их). На самом деле он всегда будет принадлежать вполне определенному, сформированному человеческому типу.

Андре Бретон «Манифест сюрреализма»

Мы все еще живем под бременем логики. Однако логический подход в наше время годен лишь для решения второстепенных вопросов.

Лишь по чистой случайности не так давно на свет была извлечена важнейшая область душевного мира, к которой до сих пор выказывали притворное безразличие. Следует воздать должное открытиям Фрейда. Опираясь на них, стало наконец оформляться течение мысли, которое позволит исследователю человека существенно продвинуться в своих изысканиях, ибо отныне он получил право считаться не с одной только простейшей реальностью.

Быть может, ныне воображение готово вернуть себе свои права. Если в глубинах нашего духа дремлют некие таинственные силы, то это значит, что есть прямой смысл овладеть ими.

Андре Бретон «Манифест сюрреализма»

1. Возможно, сон – это инобытие человека, аналогичное реальности.
2. Возможно, корни наших реальных предпочтений (симпатий и т.д.) в находятся в «реальности» сновидческого бытия.
3. В «реальности» сна нет никаких ограничений морали, нравственности, даже переживая собственную смерть, человек знает, что восстанет из царства мертвых.
4. «Я верю, что в будущем сон и реальность сольются в некую абсолютную реальность, в сюрреальность, если можно так выразиться».

Освоив методы Фрейда, я решил добиться от себя самого быстрого монолога, о котором сознание не успевает вынести никакого суждения и который, следовательно, не стеснен никакими недомолвками, являясь, насколько это возможно, произнесенной мыслью. Скорость мысли отнюдь не превышает скорости речи и она не обязательно недоступна говорению или письму.

Андре Бретон «Манифест сюрреализма»

Сюрреализм, м. Чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить (или устно, или письменно, или любым другим способом) реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений.

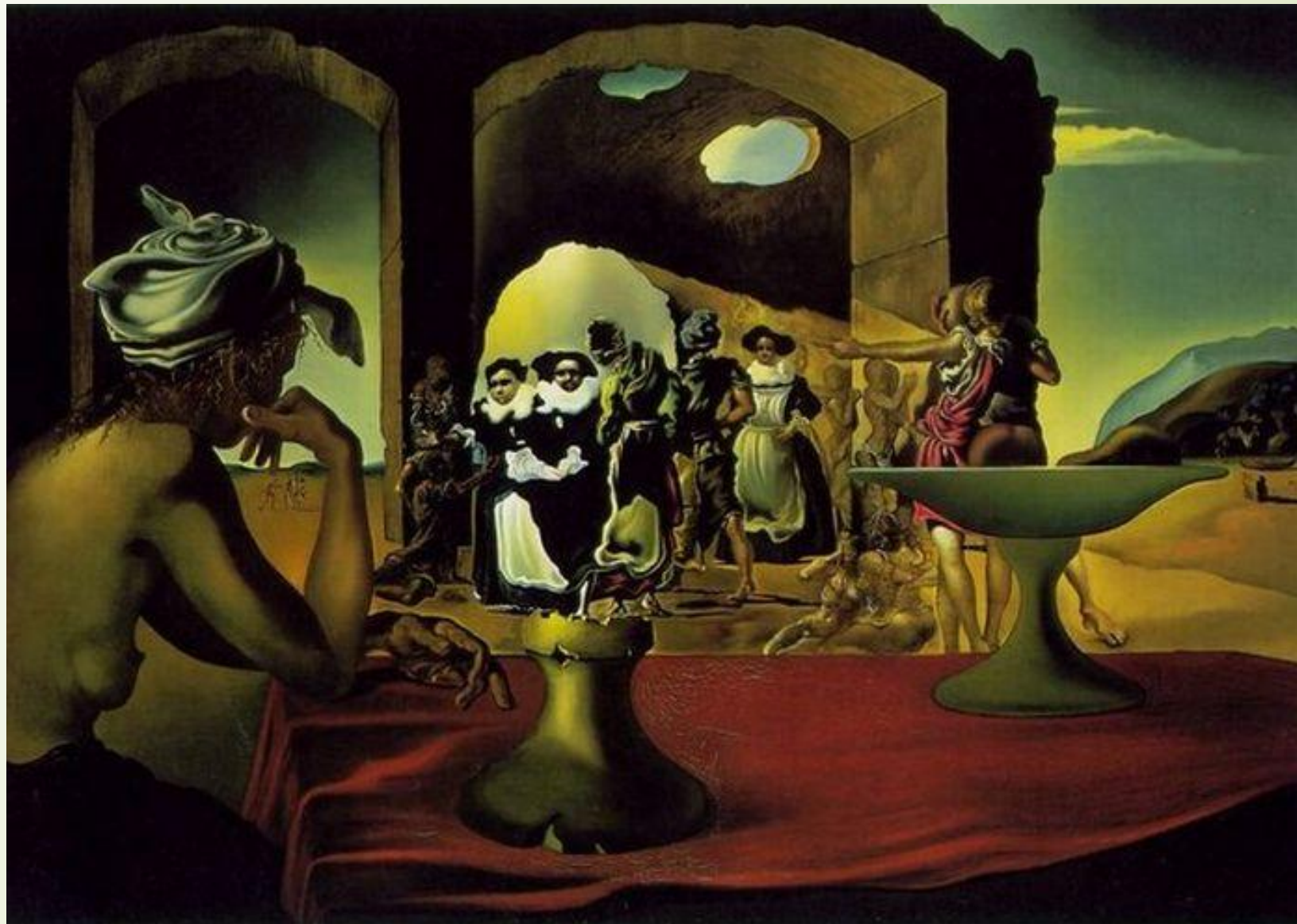
Андре Бретон «Манифест сюрреализма»

«Обвиняемый опубликовал книгу, посягающую на общественную мораль; на основании жалобы, поданной наиболее уважаемыми из его сограждан, он обвиняется в клевете, оскорблении армии, подстрекательстве к убийству, к насилию и т. п.

Обвиняемый соглашается с этими обвинениями и «клеймит» высказанные идеи. В свою защиту он выдвигает лишь тот довод, что он не рассматривает себя в качестве автора собственной книги, поскольку последняя должна рассматриваться как сугубо сюрреалистическое произведение, исключаящее вопрос о провинностях подписавшего ее человека; он заявляет, что просто снял копию с документа, не высказав никакого личного мнения, и что инкриминируемый текст чужд ему настолько же, насколько и самому Председателю Суда».

Сюрреализм

**С. Дали
«Рынок рабов
и невидимый
бюст
Вольтера»**

Сюрреализм

Абстракционизм

Спасибо за внимание!