

Французский СИМВОЛИЗМ

Введение

Символизм (фр. *Symbolisme*) — одно из крупнейших направлений в искусстве (литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870–80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков, прежде всего в самой Франции, Бельгии и России. Символисты радикально изменили не только различные виды искусства, но и само отношение к нему.

Введение

Термин **«СИМВОЛИЗМ»** впервые был введён в обращение французским поэтом Жаном Мореасом в одноимённом манифесте — **«Le Symbolisme»**.

К тому времени существовал другой, уже устойчивый термин **«ДЕКАДЕНТСТВО»**, которым пренебрежительно нарекали новые формы в поэзии. В России в 1890–е гг., после первых русских декадентских сочинений, эти термины стали противопоставлять: в символизме видели идеалы и духовность, а в декадентстве — безнравственность и увлечение лишь внешней формой.

Франция и символизм.

Вторая половина XIX века во Франции прошла в бурном водовороте революций. Власть переходила от республиканцев к роялистам и обратно. Именно в такое время начинает зарождаться символизм как направление в искусстве.

Далее будут перечислены основоположники символизма, поэты-декаданты.

Стефан Маллармэ

1842-1898

Философия

Малларме

Малларме выдвигал внутреннее духовное постижение мира в плоскости идеалистической философии. По Малларме, поэзия не «показывает», а внушает.

Рассматривая поэзию как носительницу некоей сокровенной сущности, Малларме возвращает ей прежний сакральный смысл. Поэт становится жрецом, поэма — заклинанием, а слова — элементами бесконечной мелодии.

Философия Малларме

Выдержка из книги «Анкета о литературной эволюции» (1891 год): «Назвать предмет — значит уничтожить три четверти наслаждения поэмой, состоящего в счастье понемногу угадывать, внушать — вот в чем мечта. В совершенном применении этой тайны и состоит СИМВОЛ».

Философия

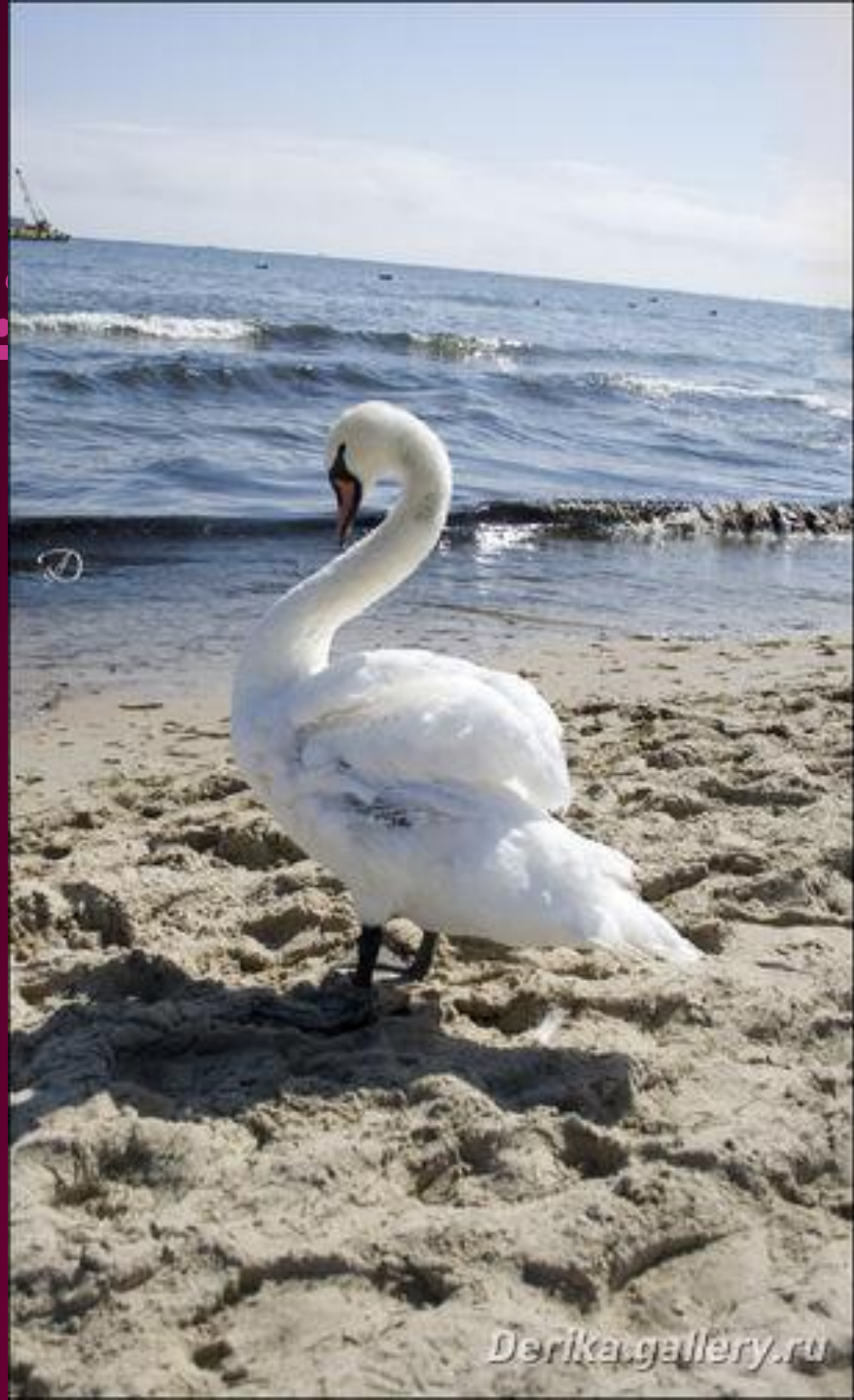
Малларме

Зачастую символ у Малларме — рационализированная эмоция. Его субъективная лирика — тематически неопределенная, зыбкая, с основными мотивами одиночества и скорби. Характерно в этом отношении стихотворение «Лебедь» (Le cygne):

О, лебедь прошлых дней, ты помнишь: это ты,
Но тщетно, царственный, ты борешься с пустыней:
Уже блестит зима безжизненных уныний,
А стран, где жить тебе, не создали мечты.

Основные произведения.

- Окна — «Les fenetres»
- Лазурь — «L'azur»
- Неудача — «La guignon»
- Судьба — «Un coup de Des»
- Лебедь — «Le cygne »

Реакция современников

Влияние Малларме на французскую поэзию было весьма значительно: к его школе принадлежат Лафорг, Вьеле-Гриффен, Стюарт Мерриль, Анри де Ренье, Гюстав Кан, и др. Последователи Малларме в значительной мере были привлечены формальным его новаторством.

Влияние на Россию

В России отношение к Малларме было противоречивым. Свою оценку стихотворений Малларме, дал Л.Н.Толстой в статье "Что такое искусство?". Сам стремившийся к ясности, многолетним писательским опытом знавший, что в техническом отношении ничего сложнее простоты не бывает, Толстой недоумевал, для чего надо искусственно затруднять понимание да ещё возводить это в ранг эстетики.

Жан Николя Артюр Рембо

1854 — 1891

Философия Рембо

Рембо творил в момент, когда задача разрушить старый мир до основания во имя совершенно нового общества становилась насущнейшей. В своей сфере, в поэзии, Рембо самозабвенно предался разрушению.

Как художник слова Рембо является новатором. От выверенного стиха парнасского склада он быстро перешел к нарочитому пренебрежению цезурами, к сознательному нарушению классической строфики, к свободным диссонансам.

Основные произведения Рембо

- Пьяный корабль / *Le bateau ivre* (1871)
- Одно лето в аду / *Une Saison en Enfer* (1873)
- Озарения / *Les illuminations* (1874)

Иероним Босх
Корабль дураков
1490-1500

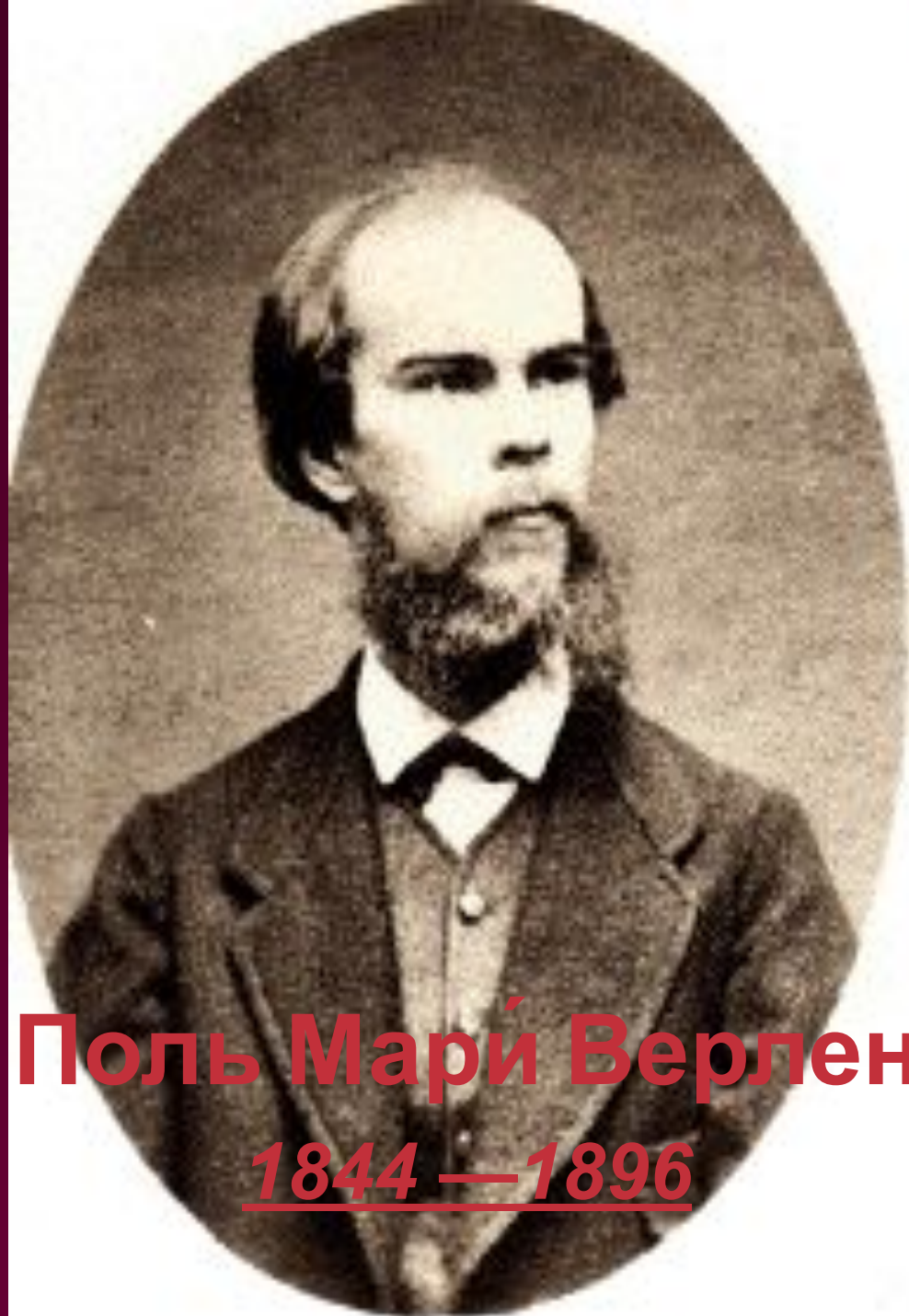
Реакция современников

Литературой Рембо занимался лишь 4 года. Но значение этих юношеских опытов велико. Творчество Рембо было поучительно своей неразрывной связью со временем, в котором жил поэт.

Творчество Рембо оценивалось как пафос протеста радикальной мелкой буржуазии и деклассированных, отчасти люмпен-пролетарских низов против порядков Второй империи.

Влияние на Россию

Влияние Рембо сказалось на целом ряде русских писателей и поэтов. Но преемниками Рембо заимствовались и заимствуется меньше всего идейная направленность лучших вещей поэта. Творчество Рембо было усвоено нашими символистами, позже повлияло и на футуристов.

Поль Мари́ Верлен

1844 — 1896

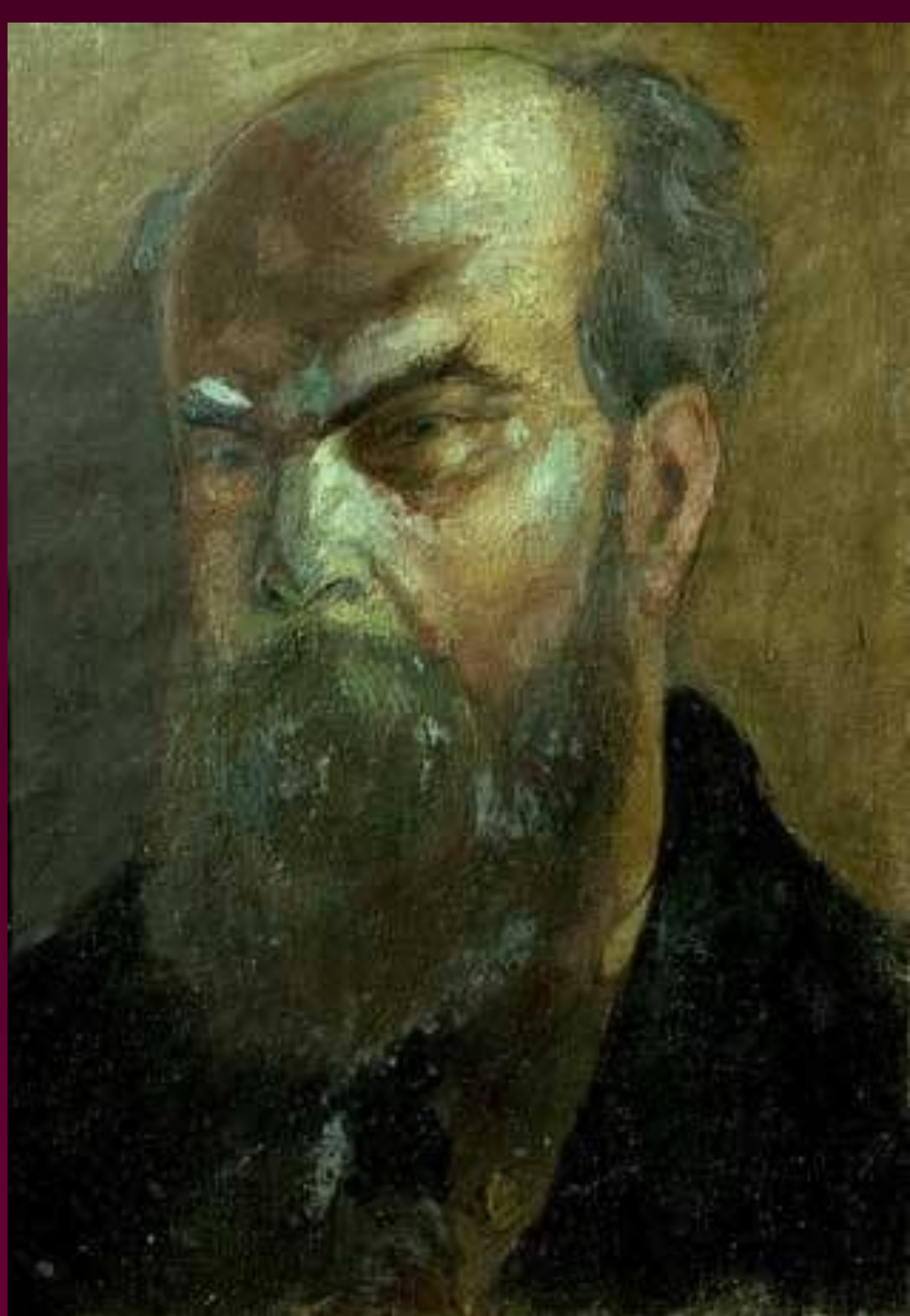
Философия Верлена

Верленовская поэма подобна песне, слова которой забываются, но мелодия остается. Ее назначение — в приобщении читателя к миру прекрасного; безыскусная и доверительная, она уничтожает грань между ним и поэтом, делает его соучастником поэтического переживания.

Верлен создал не только новый неповторимый стих. Вернув из небытия средневековую песню, он восстановил связь с истоками народного поэтического творчества.

Основные произведения

- поэтический сборник Романсы без слов (Romances sans paroles).
- сборник стихов Мудрость (Sagesse)
- книга стихов Далекое и близкое (Jadis et Naguère)
- стихотворение Смерть (Mort)

Реакция современников

Символисты провозгласили Верлена своим основоположником. Он безусловно оказал огромное влияние на символистскую поэзию. Однако его значение гораздо шире и не может быть ограничено рамками только одного направления. Благодаря ему была сохранена традиция французской лирической поэзии, продолженная в 20 в. крупнейшими поэтами Франции.

Влияние на Россию

В России Верлен больше известен как персонаж литературной истории, чем как поэт. Виной ли тому сложность поэзии Верлена для перевода или яркость человеческого образа - судить трудно.

Его переводили Г. А. Шенгели, В. Б. Брюсов, Ф. К. Сологуб.

Вместо эпилога

случайные факты:

- Трое поэтов- символистов были связаны друг с другом тесной дружбой, а особенно Артюр Рембо и Поль Верлен.
- Верлен, Малларме и Рембо составляют "святую троицу" французского символизма.
- 10 июля 1873 в Брюсселе во время ссоры Верлен ранил Рембо в руку и был приговорен к двум годам тюремного заключения. В тюрьме, полный раскаяния, он нашел утешение в религии.
- Рембо перестал быть поэтом в двадцать лет.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!