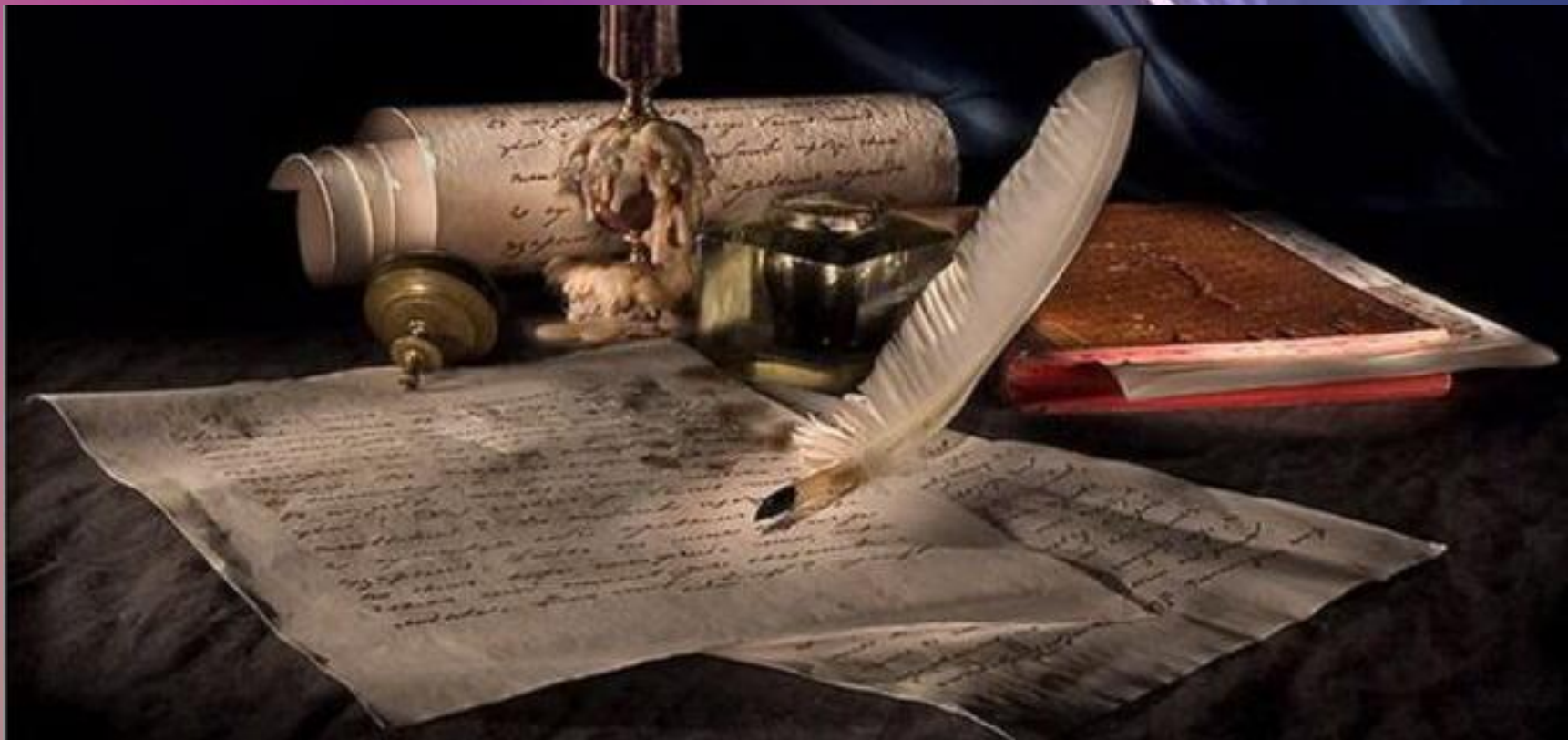

Символиз

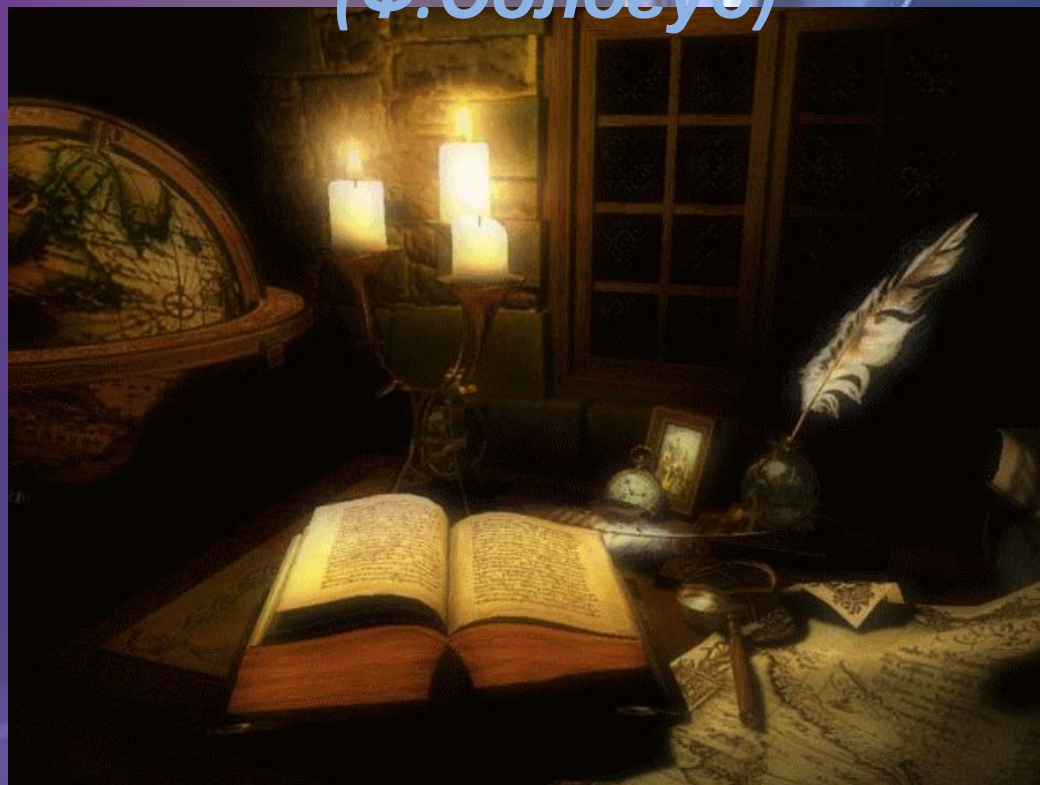
**Автор: Шаповалова О.В., учитель
русского языка и литературы
МБОУ «Лингвистическая гимназия №
20»**

г. Саратова, Самарская Республика

Символизм

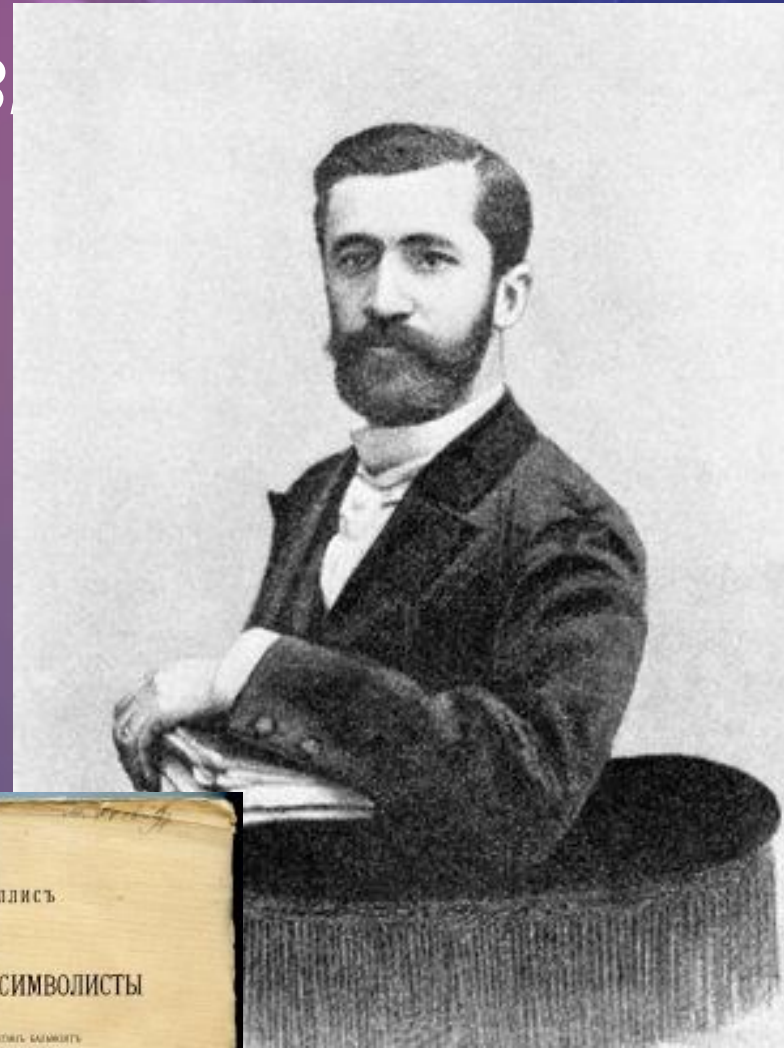
Символизм – литературно-художественное направление, ставившее целью искусства интуитивное постижение мирового единства через символы. Ключевым понятием символизма является символ – многозначное

Символ содержит в себе перспективу безграничного развертывания смыслов. «Символ – окно в бесконечность» (Ф.Сологуб)

Рождение символизма

Русский символизм родился в первой половине 1890-х. в 1892г. Молодой литератор Д.С. Мережковский читает публичную лекцию «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы», публикуется сборник «Русские

Борьба науки и религии?

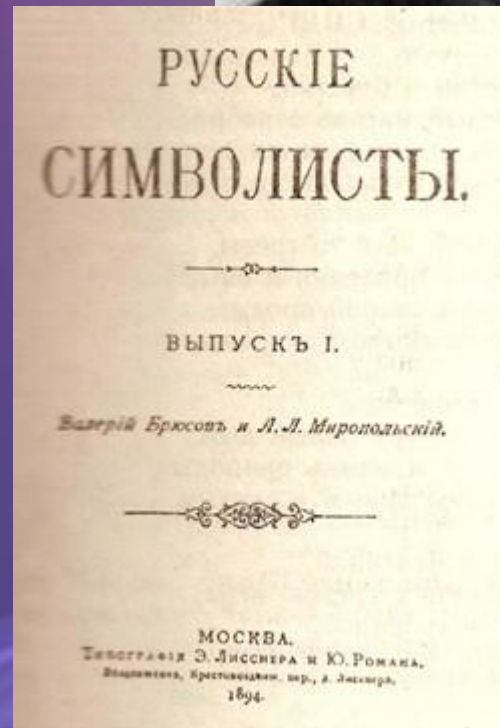
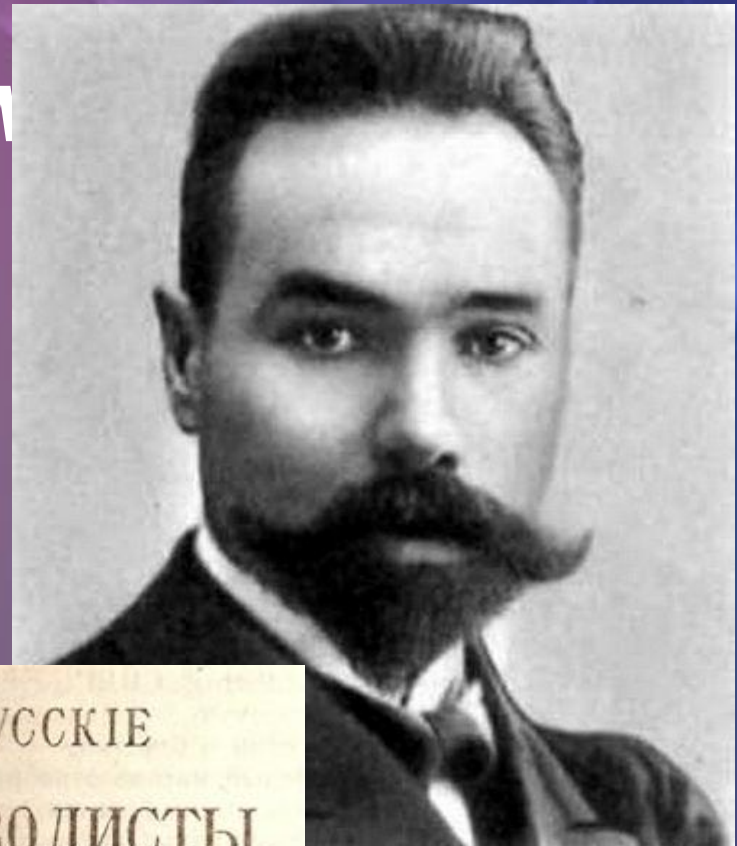
ХІХ век Мережковский представлял как борьбу научного познания и религиозного чувства, материализма и мистики.

Эстетическим выражением опытных знаний были для него реализм и вырастающий из него натурализм. Новое искусство призвано опровергнуть

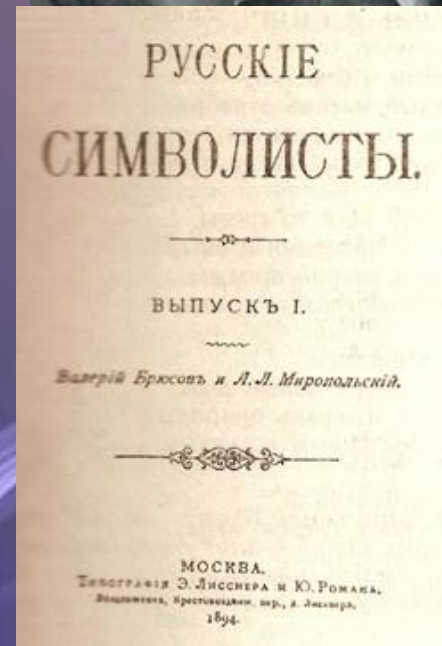
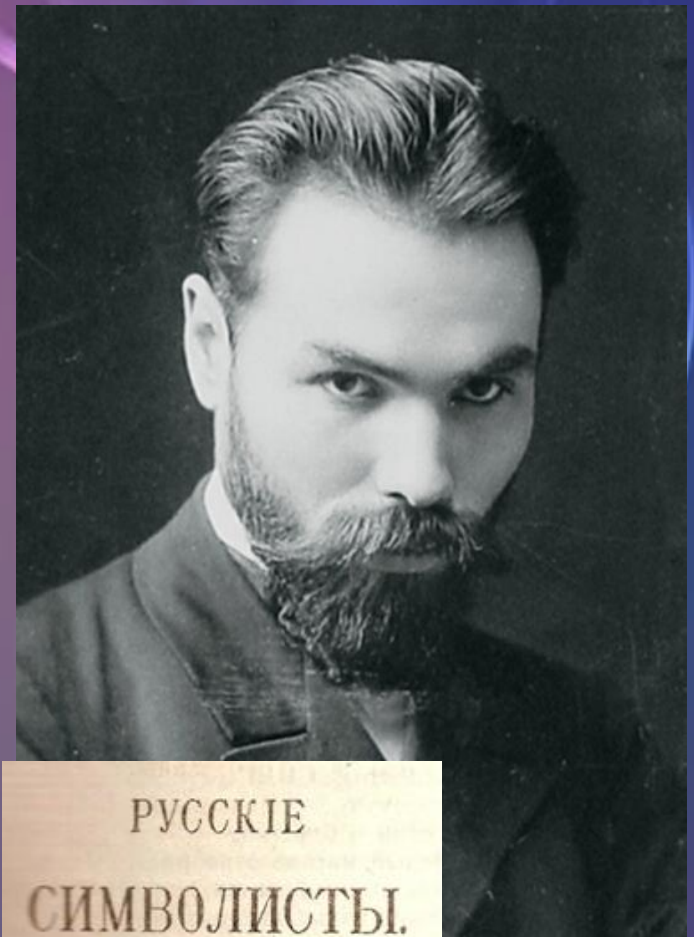
Рождение символизма

В 194-95 годах выходят три выпуска сборника «Русские символисты», большую часть стихов в которых. Как в последствии оказалось, представил под разными псевдонимами один человек, молодой поэт, Валерий

«Шедевры»

Брюсов намеренно стремился оглушить читателя, заставить его удивляться и негодовать. Например, стихотворением-однострочком «О, закрой свои бледные ноги» или фразой из предисловия: «Не современникам и даже не человечеству завещаю я эту книгу, а вечности и искусству». Три сборника всколыхнули русскую поэзию. В буре критических нападок

Декаденты

Кажущиеся бессмысленными стихотворения, странные выходки молодых поэтов вызвали негодование публики. Символистов рисовали голыми лохмачами с лиловыми волосами и

Символистам ^{зеленым} носом.

присвоили кличку

«декаденты»

(«упадочники»). Думали

уязвить. А они

сделали кличку своим

вторым именем. С

точки зрения

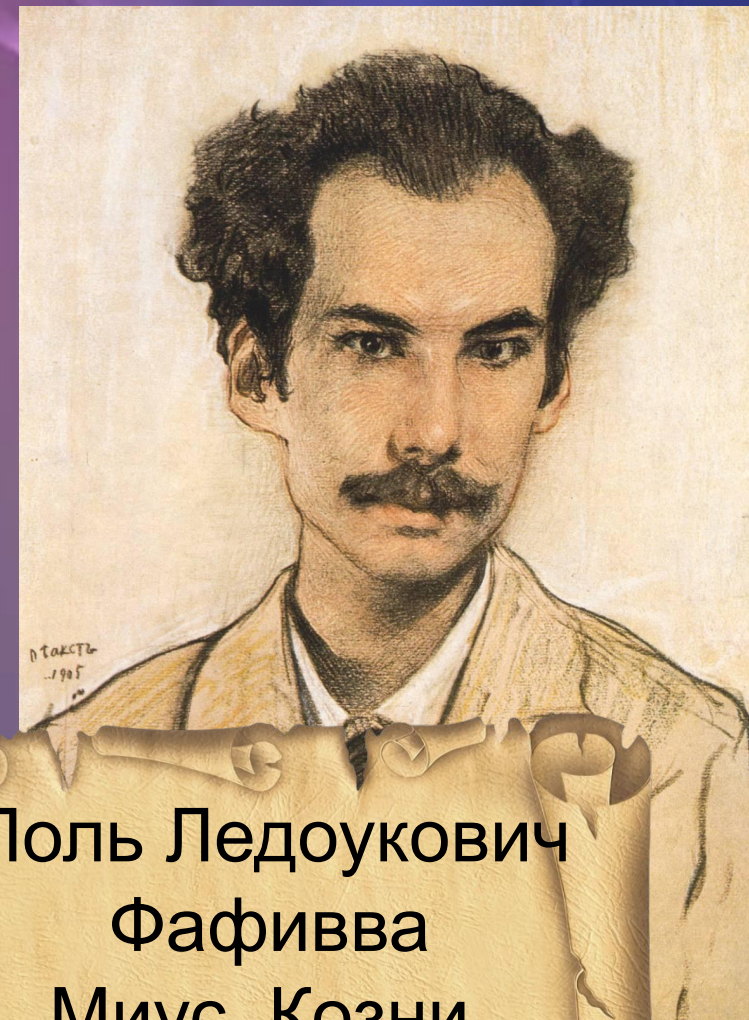
символистов.

«упадок» значительно

Декаденты

Символисты намеренно вели «декадентский» образ жизни. Андрей Белый (Борис Бугаев) в 1903 г. заказал в типографии и разослал по знакомым визитные карточки.

**Виндалай
Левулович
Белорог
Беллендриковы
поля,
24-й излом, № 31**

**Поль Ледоукович
Фафивва
Миус. Козни.
Роговатая улица,
Дом Шажранова**

Декаденты

Этими карточками Белый хотел создать особую атмосферу, в которой игра (вымышленные имена и адреса) и мифические персонажи (единорог, карлики, кентавры) становились частью окружающего мира.

Быть человеком в кругу Белого значило не отрицать возможности существования единорогов в московских закоулках.

Парадокс символизма

Парадокс символизма как художественного метода заключался в том, что его главное свойство с самого начала было определено не совсем точно. Разница между символизмом и реализмом не структурная, а предметная, содержательная. Символисты интересовались другими предметами изображения, но использование идейно-об

Прозрение «миров иных»

Единственно верный путь поэзии, с точки зрения символистов, - прозрение «миров иных»

сквозь мнимую, иллюзорную

действительность. Стихотворение В.

Соловьева – яркая иллюстрация этого взгляда

Милый друг, иль ты не видишь,

Что всё видимое нами –

Только отблеск, только тени

От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,

Что житейский шум трескучий –

Только отклик искаженный

Торжествующих созвучий?

Милый друг, иль ты не чувствуешь,

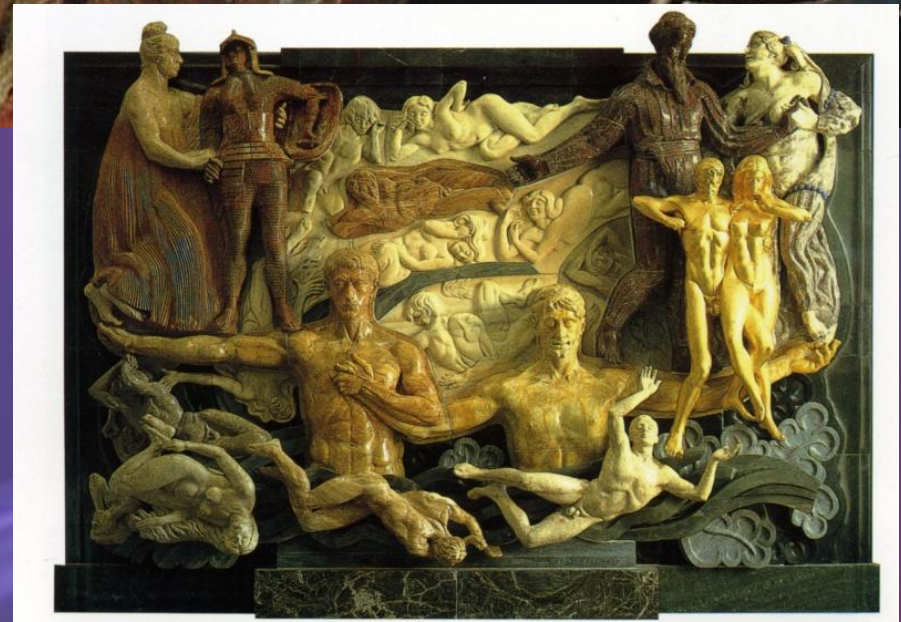
Что одно на целом свете –

Только то, что сердце к сердцу

Говорит в немом приветии? 1892.

Разум бессиле

Обращаясь прежде
всего не к разуму, а к
чувствам, к
эмоциям, к
интуиции,
символисты
стремились
постичь тайны
мироздания,
проникнуть в сферу
подсознательного,
в ту сферу, где
бессилен обычный
язык поэтических

Мистическое содержание

Положительное, позитивное знание было объявлено грубым, недостаточно тонким инструментом познания сущности бытия. Возрос интерес к иррациональному, мистическому, подсознательному. единственно верный путь поэзии, с точки зрения символистов, - прозрение «миров иных» сквозь

«только отблеск, только тени...

В обществе возрос
интерес к

идеалистической
философии.

Древнегреческий
философ Платон

сравнивал окружающую
человека реальность с

пещерой, куда

проникают только

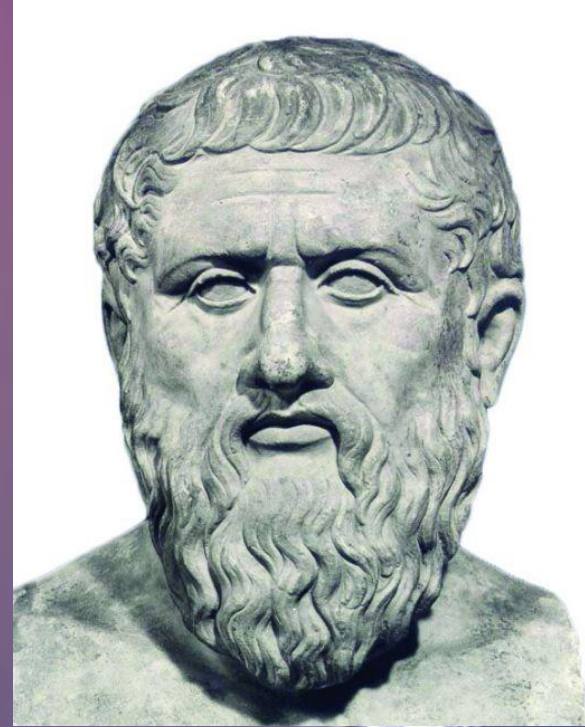
блики, тени из мира

подлинного, огромного,

ирреального, но

недоступного

восприятию

Разгадка символизма

Разгадку символизма надо искать в **мистическом содержании**. Оно стало главным предметом, интересующим символистов. Главный принцип символистов – **двоемирие** (или многомирие). По видимым подробностям окружающего мира символист должен был почувствовать и

Сквозь красоту

Мир, о котором он грезит, который предчувствует и угадывает.

Невыраженное в поэзии мерцает сквозь красоту символа. Смотреть сквозь что-либо – значит быть символистом. Символ в картине мира становится посредником, инструментом, с

Экзистенциальные

Социальные **темы**

е,

граждански

е темы

были

отодвинут

ы

символист

ами; на

первый

план вышли

темы

экзистенци

альные:

Символизм обогатил русскую культуру множеством открытий. Символисты придали слову невиданную ранее многозначность, открыли в нем множество дополнительных оттенков и смыслов. Поэзия символизма необычайно музыкальна,

Объединяющее начало

Но главное,
символизм пытался
создать новую
философию
культуры,
выработать новое
мировоззрение,
сделать искусство
более личностным,
наполнить его
новым содержанием
– сделать искусство
объединяющим
людей началом

«приотворенные двери в

Эту тайну мира вечной
сферу
подсознательного
и объявляет
Мережковский
главным
предметом
нового искусства.
Поэт-символист
В. Брюсов
утверждал:
«создания
искусства – это
приотворенные

Романтическая природа

В литературоведении
символизма
отмечают

романтическую природу

символизма. И для
романтиков, и для

символистов

характерно стремление

уйти от грубого и
пошлого мира в мир

мечты, экзотики,

характерна внутренняя

напряженность,

взволнованность;

настроения и чувства

преследуют над

Наблюдатели и

Мыслители

утверждал, что
реалисты являются
простыми
наблюдателями,
символисты – всегда
мыслители.

Символист, в
отличие от
реалиста, из грубой
действительности
всегда творит
сладостную мечту,
легенду,

Больше не

учебник

Символисты объявили, что литература не обязана проповедовать, учить, она самодостаточна. Важнейшей, безусловной ценностью для символиста является само искусство, творчество, красота.

Программным в этом отношении является стихотворение «Поэту»

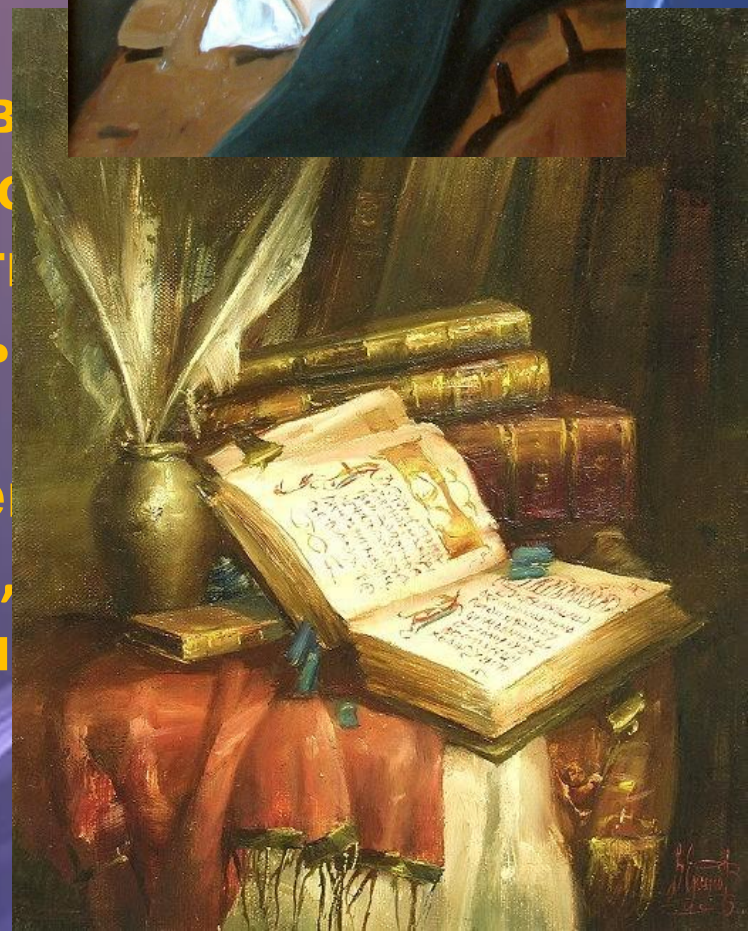
«Юному поэту»

Юноша бледный со взором горящим
Ныне даю я тебе три завета:
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее — область поэта.

Помни второй: никому не сочувствуй
Сам же себя полюби беспредельно
Третий храни: поклоняйся искусству
Только ему, безраздумно, бесцельно

Юноша бледный со взором смущенным
Если ты примешь моих три завета,
Молча паду я бойцом побежденным
Зная, что в мире оставлю поэта.

15 июля 1896

«дыша духами и

туманам

Поэтическое

мировосприятие

определило выбор

символистами тем и

мотивов: это прежде
всего «чистая лирика»,

глубоко личные
переживания; тема

любви чаще с

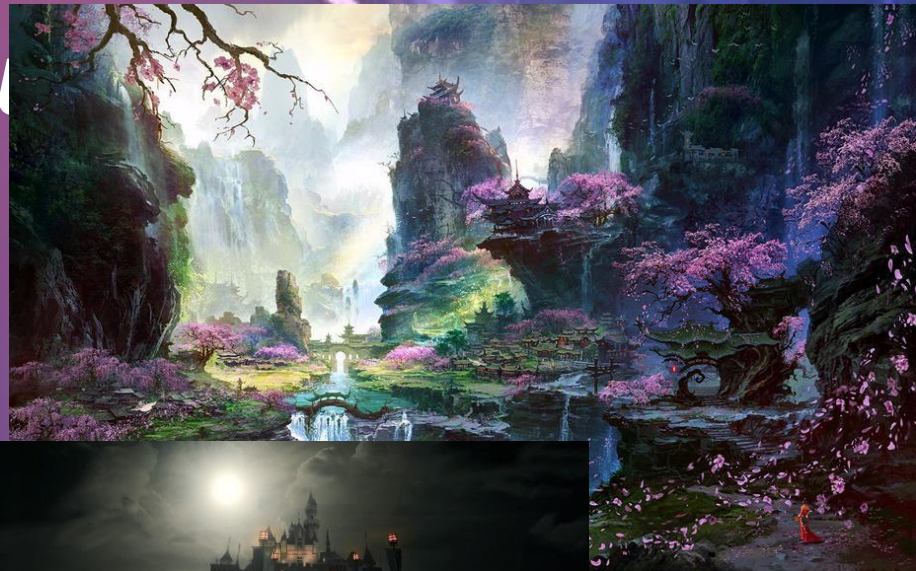
мистическим

содержанием, пейзажная

лирика, в которой

преобладает

настроение грусти,

Место тоски и ужаса

городские
мотивы тоже
окрашены
соответствующими
настроениями,
как правило, это
место
безысходной
тоски, ужаса,
чуждого
человеку мира,
как, например, в
стихотворении

В соседнем доме окна жолты,
По вечерам - по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота,
А на стене - а на стене
Недвижный кто-то, чёрный кто-то
Людей считает в тишине.

Я слышу всё с моей вершины:
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ.

Они войдут и разбредутся
Навалят на спины кули.
И в желтых окнах засмеют
Что этих нищих провели.

«Фабрика»

Александр Блок
ФАБРИКА

В соседнем доме окна жолты.
По вечерам - по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота,
А на стене - а на стене
Недвижный кто-то, чёрный кто-то
Людей считает в тишине.

Я слышу всё с моей вершины:
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ.

Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули.
И в желтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.

«Фабрика»

Автор создает образ страшного, механистического мира, города-цивилизации контурно, в общих чертах, эмоционально-

Символ как элемент

«Нового искусства»

В отличие от

предшественников –

реалистов –

символисты

отказались от слов в

их прямых значениях и

обратились к лексике

отвлеченной,

«нездешней» - к

символам. Одной из

особенностей поэзии

символистов является

интерес к

Символ как элемент

«Нового искусства»

Символы призваны помочь

проникнуть в суть

скрытых явлений,

проникнуть из мира

бытового в мир

бытийный. Символ

расширяет, увеличивает

смысл каждого слова,

всего текста. Символ – не

отражение, а знак иной

действительности, он

связывает земное с

мирами

Символ как элемент

«нового искусства»

С многозначностью, неопределенностью символа связаны и особенности художественного образа.

Живописный образ в символистской поэзии отодвигается на второй план, как и прямое значение слова. Образ почти отсутствует как зрительная реальность. Он часто окутан

Музыкальность

Символистам важны не столько слова, сколько музыка слов.

Музыкальность – это важнейший принцип символистов, отсюда стремление к благозвучию, гармонии. В один музыкальный аккорд, как правило, сливаются грустнотрагический предмет, реальность и «нереальная» мечта,

Музыкальность

Символизм вторая по значимости (после символа) в эстетической и поэтической практике символизма. Это понятие использовалось символистами в двух аспектах – общемировоззренческом и

Музыкальность

символизма

мировоззрен
ческим,
философско
м значении
музыка для
символисто
в –
универсальн
ая
метафизиче
ская
энергия,
первооснова

Музыкальность

В «техническом» значении музыка – принцип организации стиха, его словесная фактура, пронизанная звуковыми и ритмическими сочетаниями, то есть максимальное использование музыкальных композиционных принципов в поэзии. Стихотворения символистов порой строятся как

«Творчество»

Тень несозданных созданий Выходит месяц
Колыхается во сне, обнаженный
Словно лопасти латаний При лазоревой луне...
На эмалевой стене. Звуки реют полусонно,
Звуки ластятся ко мне.

Фиолетовые руки
На эмалевой стене Тайны созданных
Полусонно чертят звуки созданий
В звонко-звучной тишине С лаской ластятся ко
мне,

И прозрачные киоски, И трепещет тень
В звонко-звучной тишине латаний
Вырастают, словно блестящие, эмалевой стене.
При лазоревой луне.

«трещина между мирами»

Сумерки –
излюбленное
время суток для
символистов,
так как они
находятся на
границе дня и
ночи, они
«трещина
между мирами»,
через которую
возможно
проникновение
в мир

Постижение «высшей реальности»

Символисты ориентировались на особого читателя. Это не потребитель, а соучастник, соавтор. Поэт-символист обращается к «посвященным».

Стихотворение должно не столько транслировать мысли и чувства автора, сколько пробудить в читателе это

«Жизнь и поэзия – одно»

Поэты-
символисты
широко
использовали
мотивы и образы
разных культур.
Они обращались не
только к готовым
мифологическим
сюжетам, но и
творили
собственные
мифы, считая это
средством слить

«Торжество победителей»

К началу XX века даже предельно суровые критики должны были признать: символизм, сформировав высочайшую культуру стиха, научил поэтов пользоваться как

старыми, классическими, так и новыми размерами, рифмами, внутренними созвучиями, но

«Торжество победителей»

Казалось, нет такой области, где символисты не чувствовали бы себя как дома. В стихах говорилось о древней Ассирии и библейской Иудее, индийских и скандинавских мифах, первых веках христианства и европейском Средневековье, оживала легендарная Атлантида.

«Торжество победителей»

Но открывались и реальные страны, куда раньше русские писатели не заезжали: Южная Америка, Океания и Тунис... Символисты сделали достоянием русского читателя творчество малоизвестных поэтов

«Старшие символисты»

С самого начала символизм оказался неоднородным течением. Д. Мережковский и В. Брюсов стали во главе «старших символистов», которые понимали символизм как литературную школу. Неоднородность проявлялась даже географически.

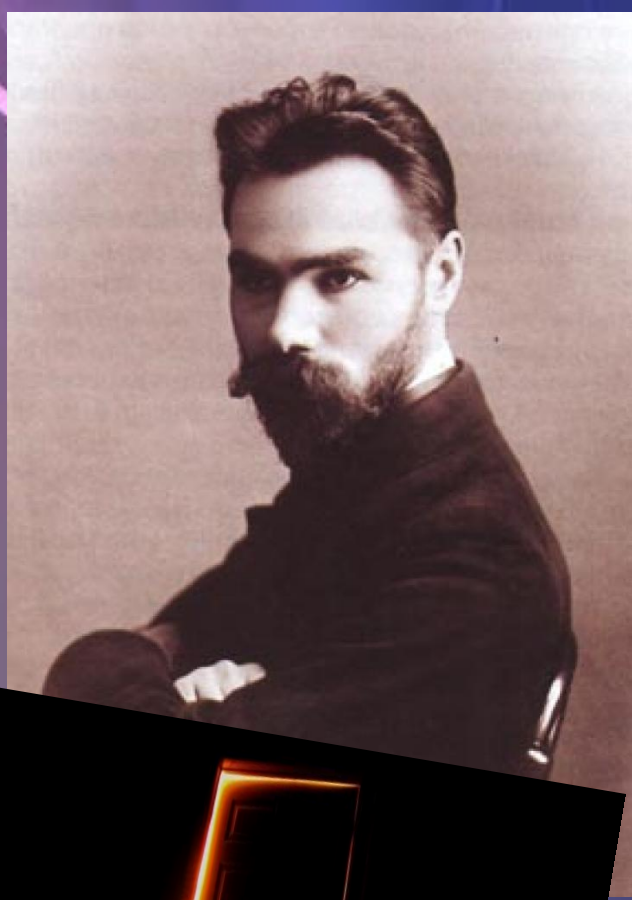

Валерий
Брюсов

Дмитрий
Мережковский

*Московское крыло задачи
нового течения
ограничивало собственно
литературными рамками.
Главный принцип их
эстетики – «искусство для
искусства». Характерен
афоризм В. Брюсова:
«Создания искусства –
приотворенные двери в
вечность». Большое
внимание уделялось
формальному
экспериментированию,
совершенствованию
технических приемов*

Московское

Петербургское крыло

Символисты петербургского
крыла во главе с Д.

Мережковским считали

важными религиозно-

философские поиски. В своей

поэзии они развивали мотивы

одинокости, безысходности,

роковой раздвоенности

человека, бессилия личности,

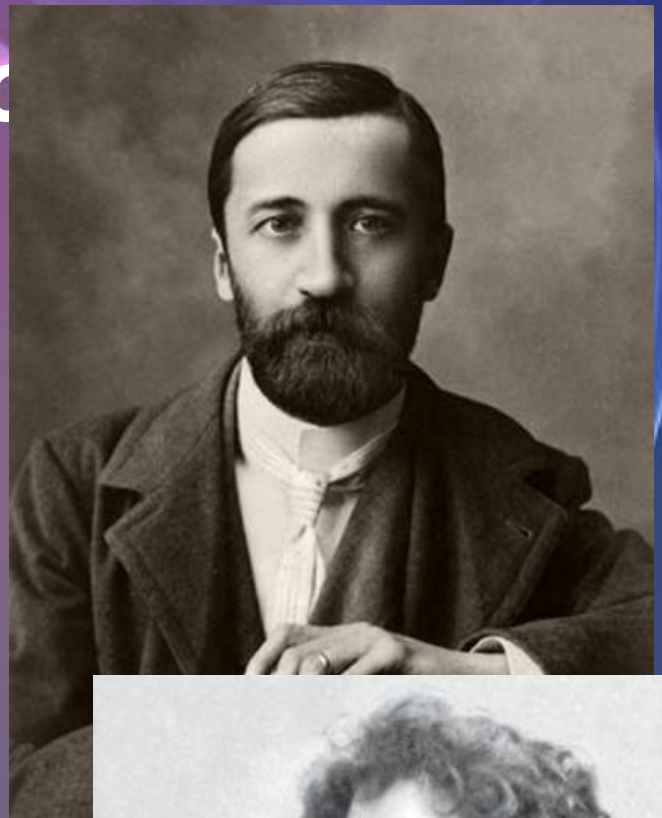
ухода от скуки

повседневности в мир

фантазий и иррациональных

предчувствий: **«я раб моих**

таинственных ,/

Литературные салоны

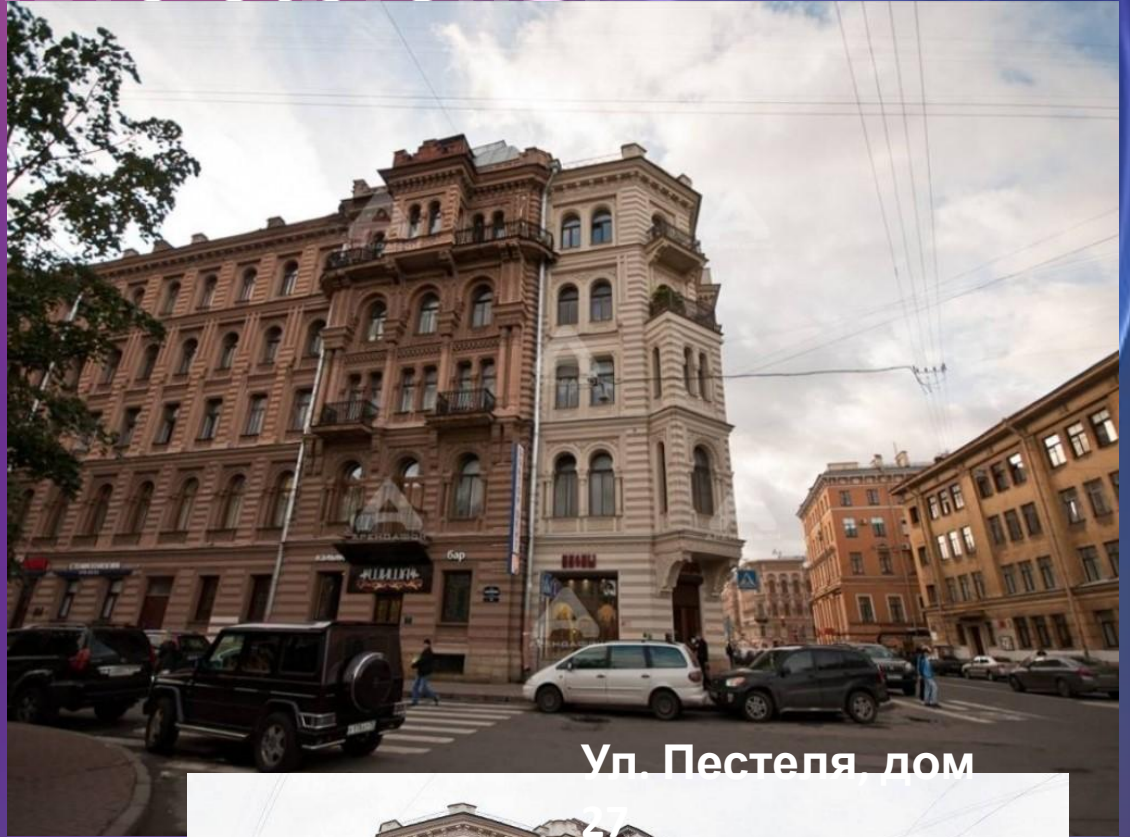
В начале XX века литераторы и любители литературы имели обыкновение регулярно, по определенным дням, у кого-нибудь на квартире читать и обсуждать

спорить об искусстве. Дома, где происходили такие собрания, называли литературными салонами.

Литературные салоны

Первым литературным салоном нарождающегося символизма стал салон Мережковских (с 1899 г.). Центром его были сами хозяева, а постоянными посетителями – Николай Минский и Федор Сологуб

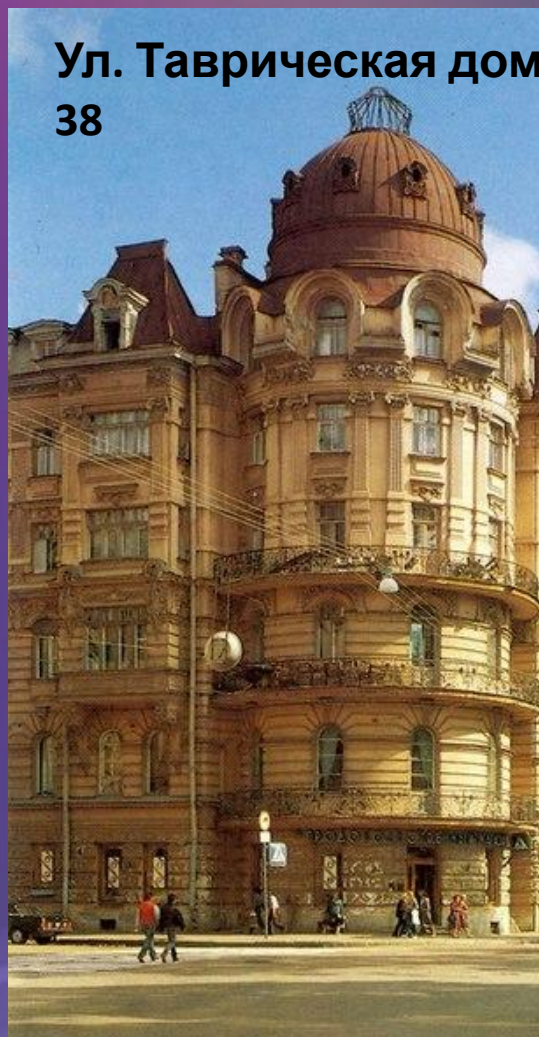
Уп. Пестеля, дом

Литературные салоны

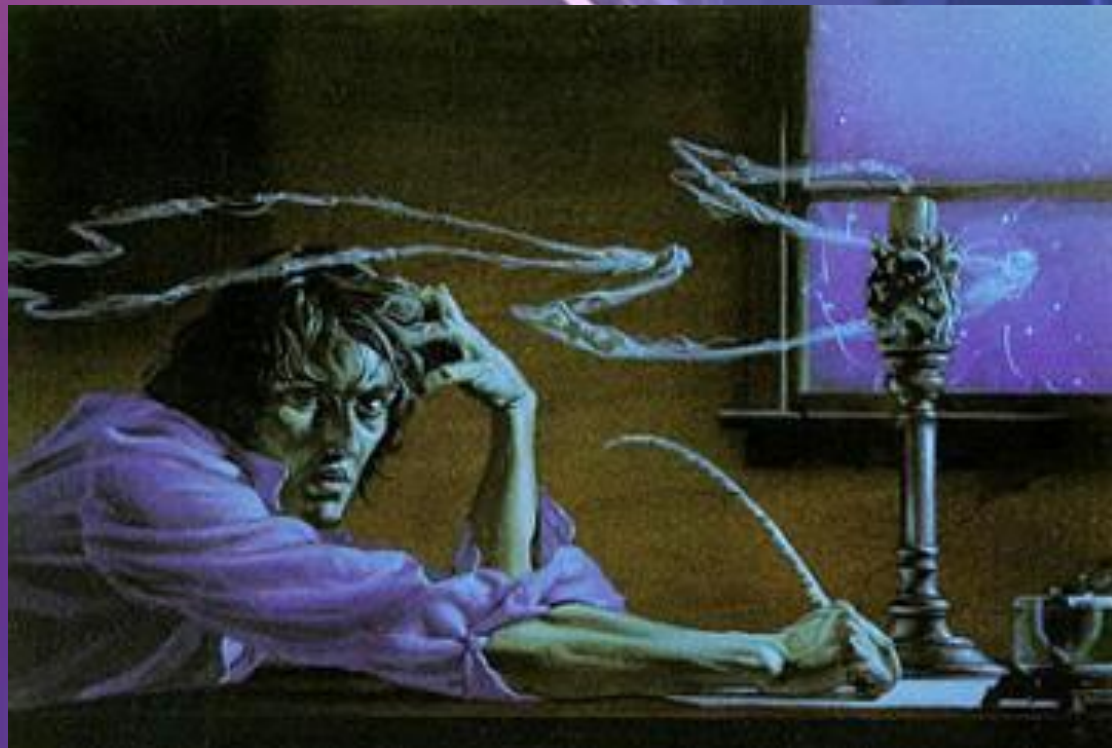
Главным салоном «младших» была знаменитая «**Башня Вячеслава Иванова**» - дом на пересечении Таврической (№ 35, ранее - 25) и Тверской (№ 1) улиц возле Таврического сада. Здесь проводились «Ивановский среды», на которых присутствовал весь свет Серебряного

Ул. Таврическая дом 38

«старшие» и «младшие»

Граница между поколениями символистов определяется не столько датами рождения, сколько временем вхождения в литературу и объяснением, интерпретацие
й

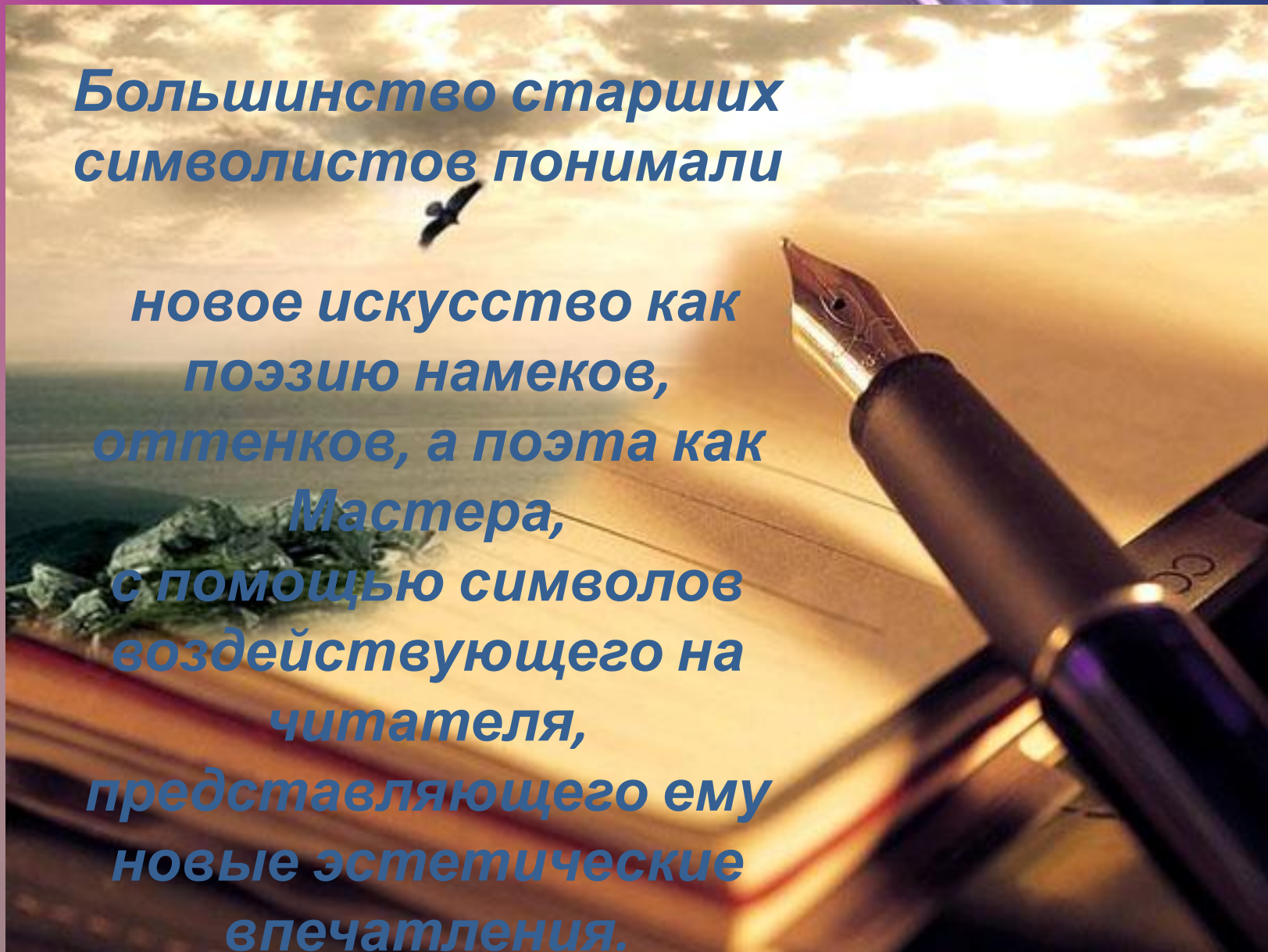
«Старшие символисты»

**Большинство старших
символистов понимали**

**новое искусство как
поэзию намеков,
оттенков, а поэта как**

**Мастера,
с помощью символов
воздействующего на
читателя,**

**представляющего ему
новые эстетические
впечатления.**

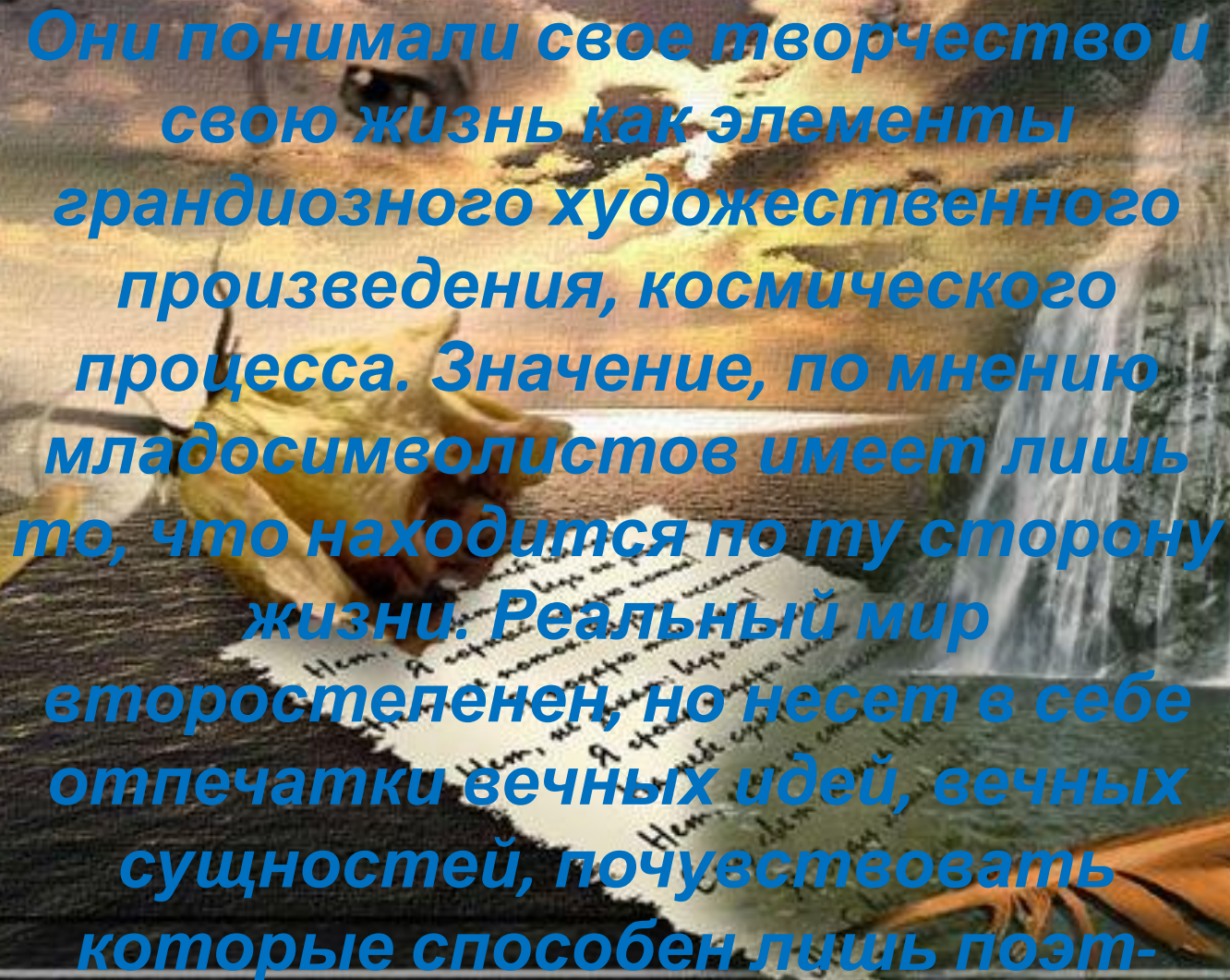
«Младосимволизм»

В 1900-е годы оформилось
новое течение в рамках
символизма.

«Младосимволисты»
вдохновлялись трудами
Шеллинга, Ницше,
философией В.Соловьева.
Символизм был для них не
просто литературной
школой, а целостным
мировоззрением, формой
жизненного поведения,
способом творческой
перестройки жизни.

«Младосимволизм»

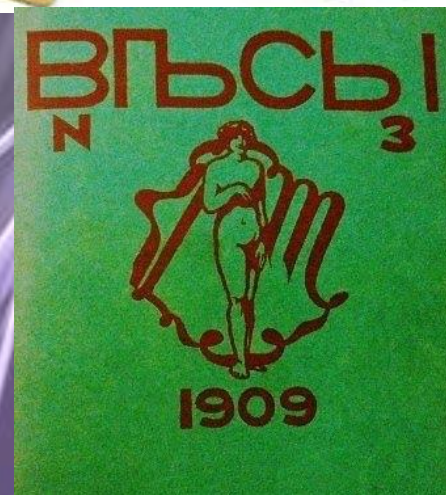
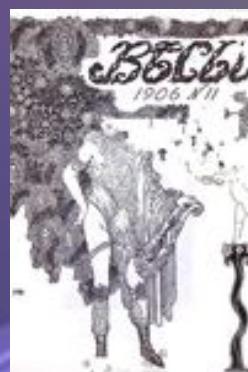
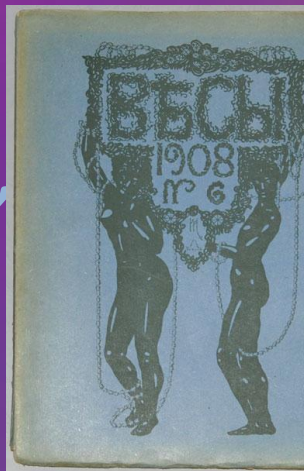

Они понимали свое творчество и свою жизнь как элементы грандиозного художественного произведения, космического процесса. Значение, по мнению младосимволистов имеет лишь то, что находится по ту сторону жизни. Реальный мир второстепенен, но несет в себе отпечатки вечных идей, вечных сущностей, почувствовать которые способен лишь поэт-

тоура

Журналы символистов

Первым стал выходить «Весы» - журнал идей, основным предметом которого является пропаганда творчества вообще и творчества символистов в частности.

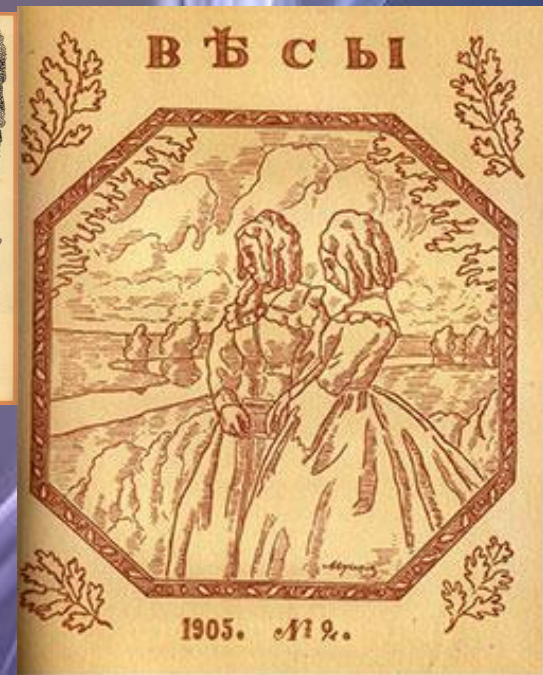
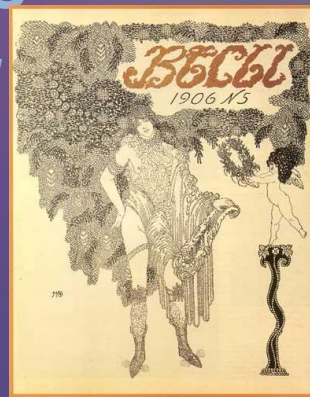

Журналы символист

Вокруг «Весов»
объединились поэты,
связанные с
издательством
«Скорпион» - оно
принадлежало С.А.

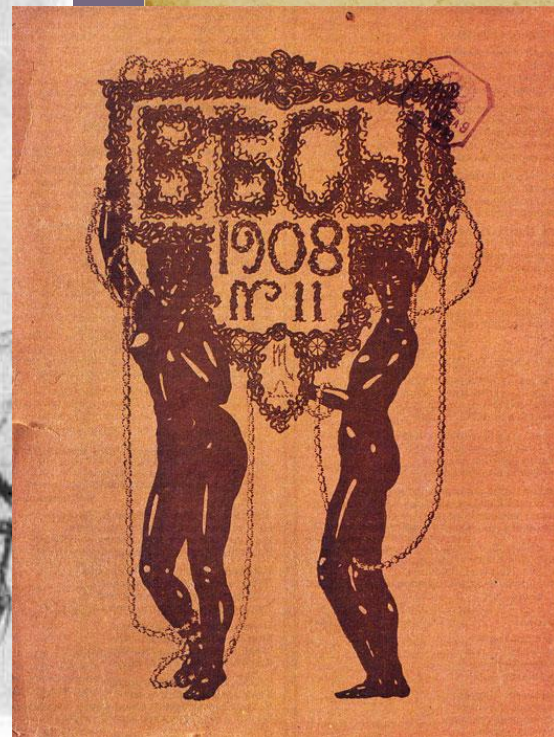

Полякову, существовало в
Москве в 1900-1916 годах и
было первым
издательством, где
печатались
западноевропейские
писатели-модернисты и
русские символисты (К.Д.

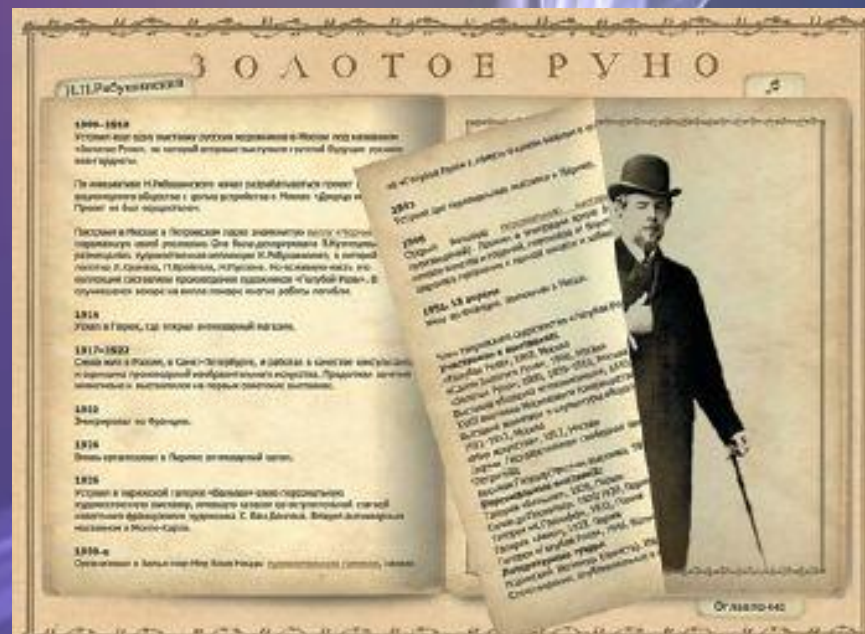
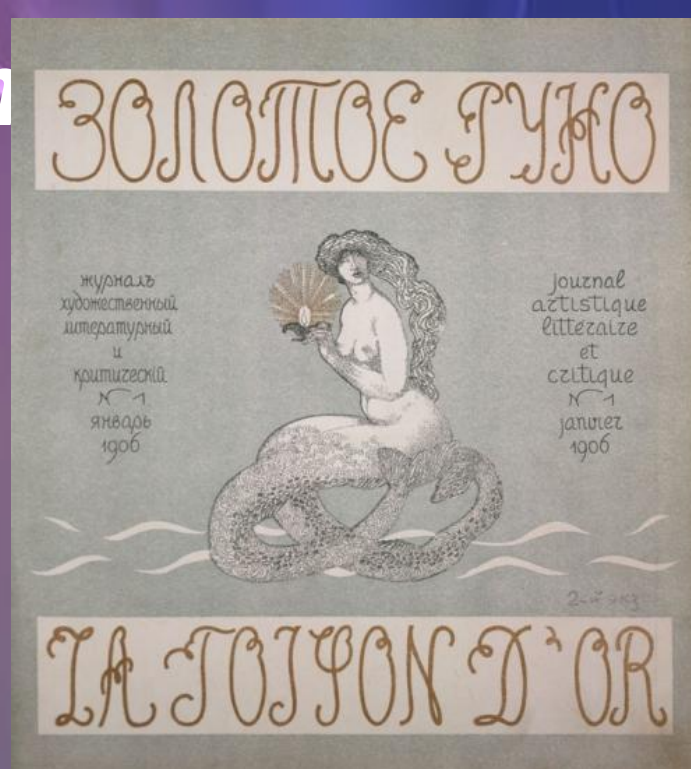
Журналы символистов

Основными теоретиками «Весов» стали Андрей Белый, Вячеслав Иванов и Эллис. Очень много писал в первые годы

Журналы символист

Вторым московским журналом, посвященным проблемам символизма, стал журнал «Золотое руно», вышедший в 1906 году. Деньги на издание дал Н.П. Рябушинский, представитель известной семьи московских текстильных фабрикантов: он

Журналы символиста

Рябушинский тратил на

«Золотое руно» около 100 тысяч в год, это позволяло не считаться с расходами при оформлении журнальных книжек.

Великолепно

иллюстрированные,

отпечатанные на прекрасной

бумаге, номера «Золотого руна»

приходили подписчикам в

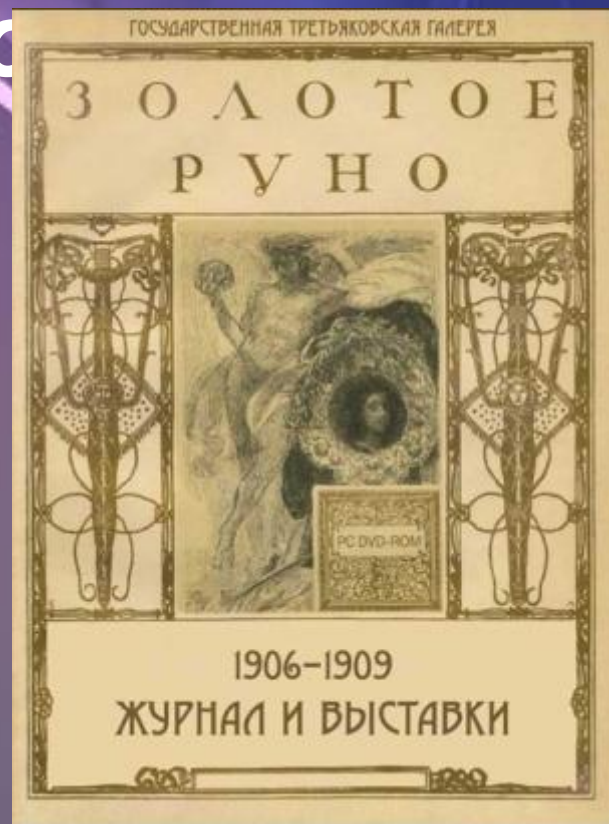
изящных футлярах,

перевязанных золоченым

шнуром. Название также было

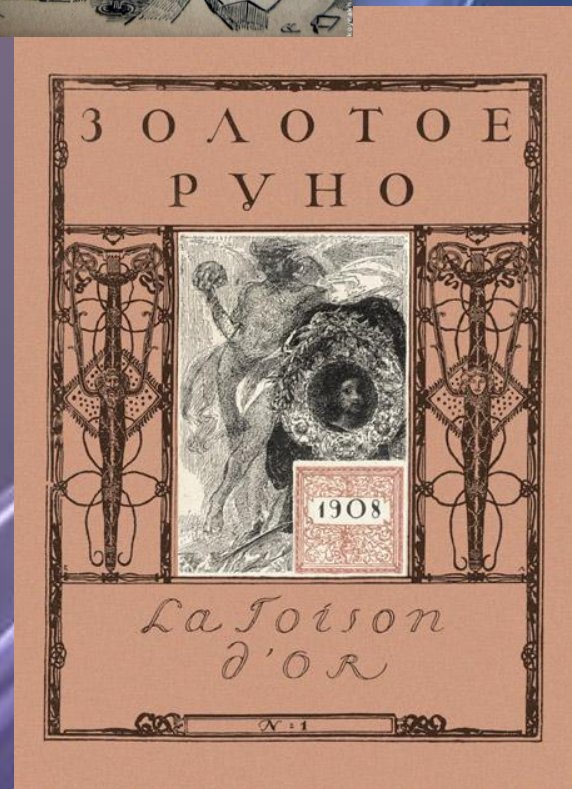
придуманно Рябушинским, и по его

идее, «сотрудники должны были

Журналы символизма

Если «Весы» много сделали для разработки основ символизма как искусства, то «Золотое руно» внесло вклад в распространение образцов нового искусства в более широкой и русской, и европейской публике. Текст в журнале печатался параллельно на двух языках - русском и французском, и хотя переводы не всегда удовлетворяли авторов, знакомство Запада с русским

Журналы символистов

"Аполлон",
литературно-художественный журнал. Основан в 1909 критиком С. К. Маковским, назван по имени древнегреческого бога солнца, света и искусств. В 1909-10 выходил ежемесячно (в виде приложения изд. "Литературный альманах"), затем по

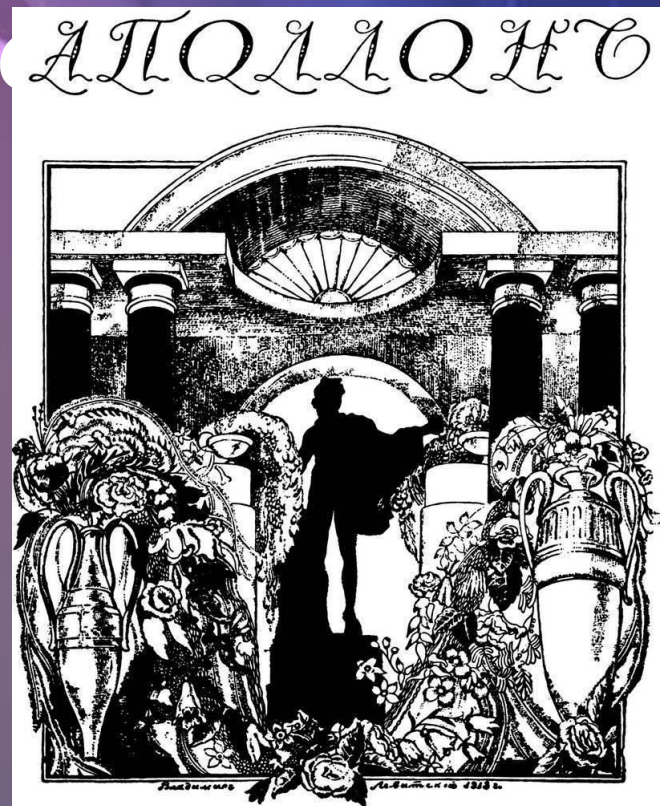
Журналы символист

В выработке программы
участвовали: И. Ф.

Анненский, А. Н. Бенуа, Вяч. И.
Иванов, критик А. Л.

Волынский. В "Аполлоне"
сотрудничали: А. А. Блок, В.
Я. Брюсов, М. А. Волошин, М.
А. Кузмин, Н. С. Гумилев, Г. И.
Чулков, Б. М. Эйхенбаум, Б. В.
Томашевский,
искусствоведы и художники
Л. С. Бакст, Н. Н. Врангель, М.
В. Добужинский, Н. Н.

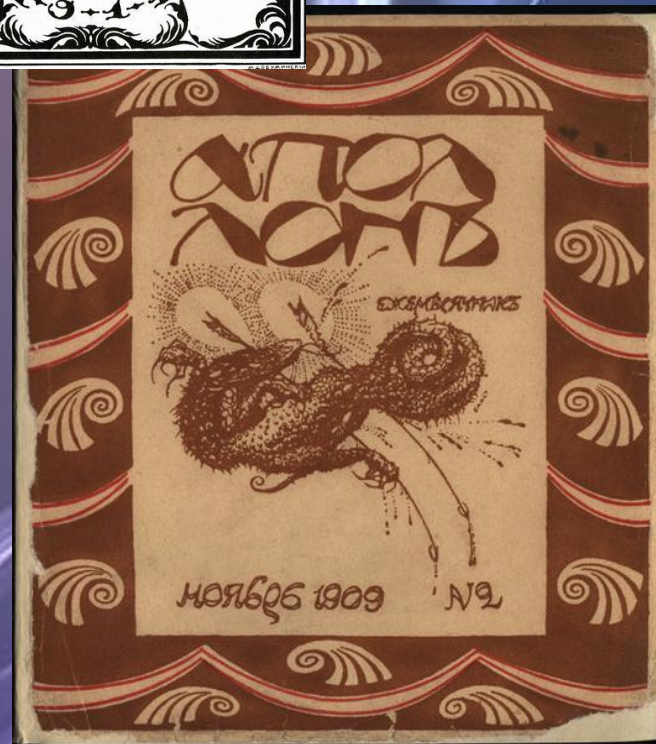
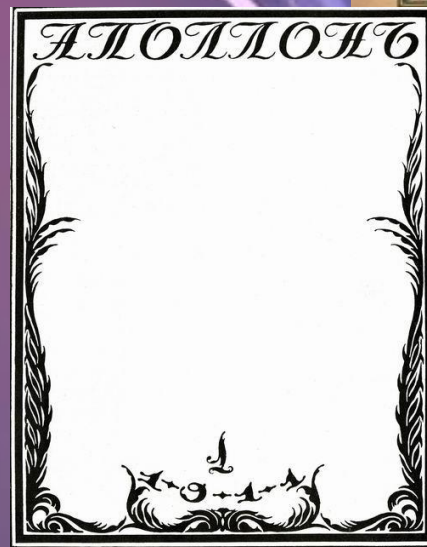
Евреинов, В. Э. Мейерхольд,

Журналы символистов

Открытие "Аполлона"
явилось событием для
литературного
Петербурга.

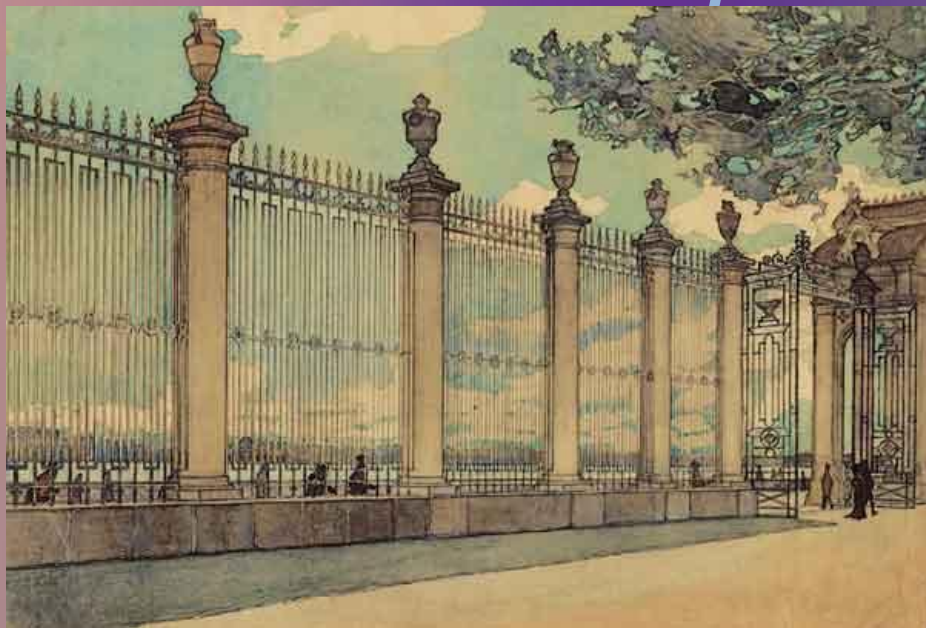
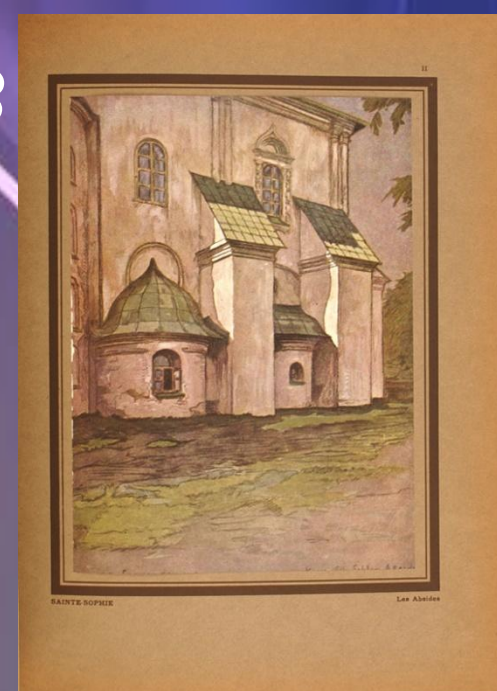
"Литературная осень 1909
года началась шумно и
занимательно, – писал
Алексей Толстой. –
Открылся "Аполлон" с
выставками и вечерами
поэтов. Замокнутые чтения
о стихосложении, начатые
весною на "Башне" у
Вячеслава Иванова, были

Журналы символистов

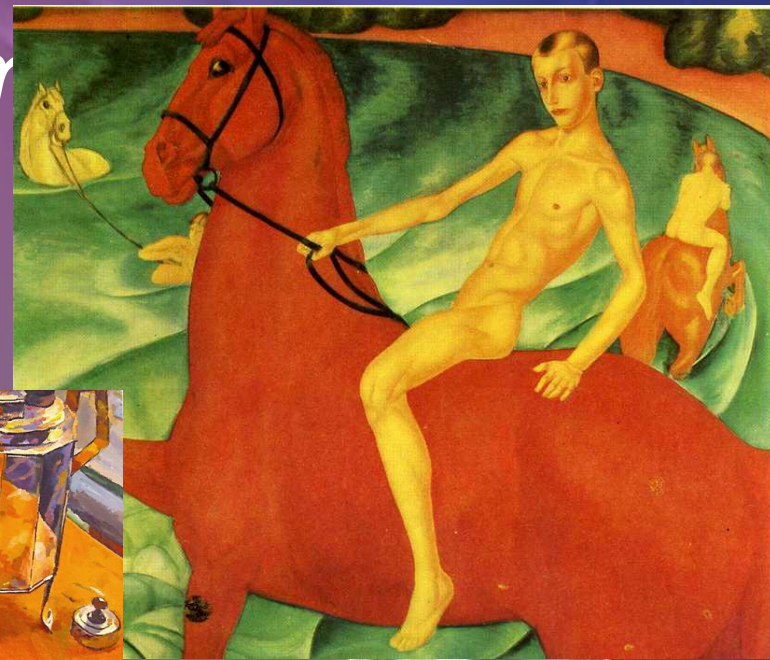
Небольшие выставки в редакции
"Аполлона" назывались
"интимными".

Первой из них была выставка
акварелей, рисунков и гуашей Г.
Лукомского, открывшаяся 25
октября

Журналы символиста

За ней последовали
выставки К.Петрова-

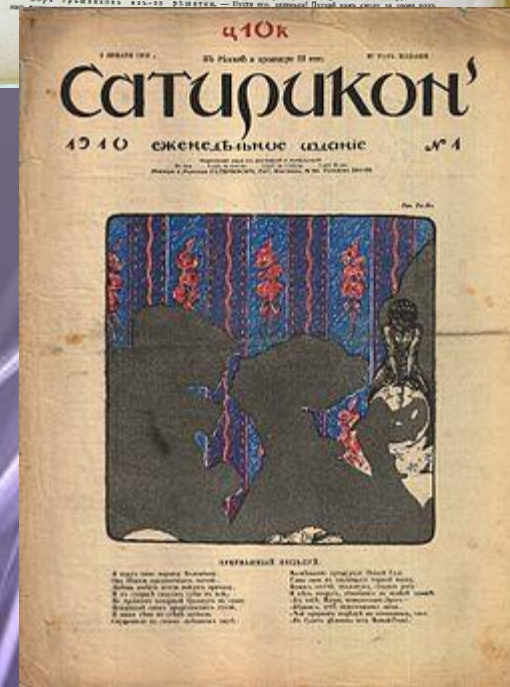
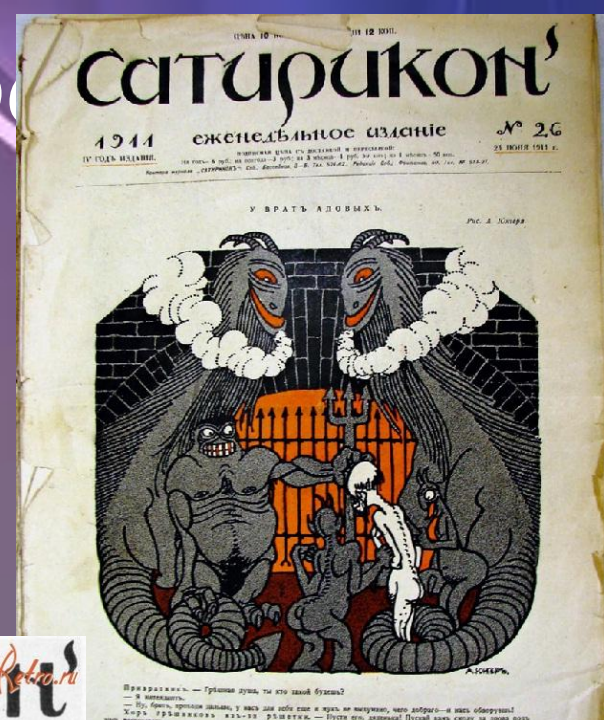

Журналы символистов

сотрудников журнала

"Сатирикон" и А.Головина.

Открытие нового журнала торжественно отпраздновали в ресторане «Дон»

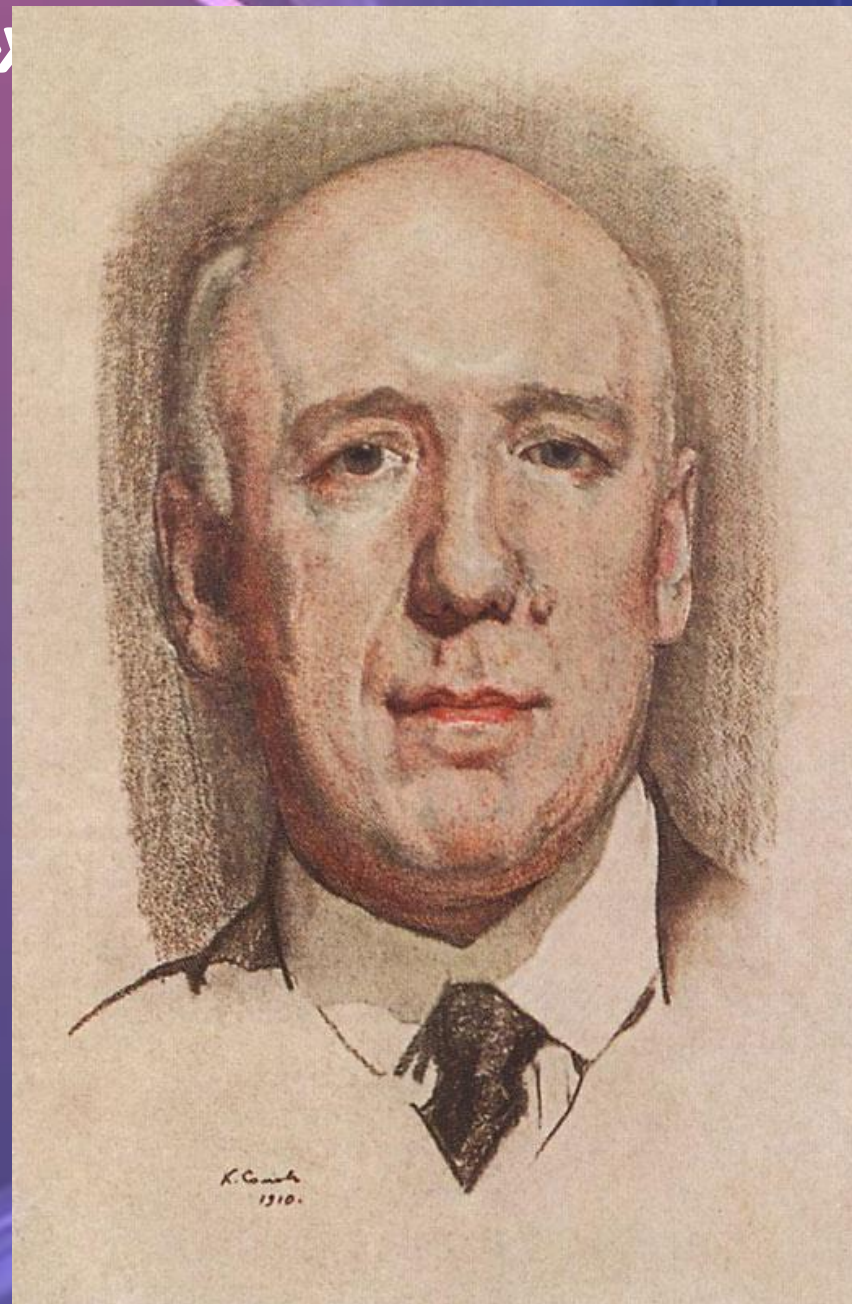
Пути разошлись

*«Младшие» все резче
заявляли о несогласии
со «старшими». Ранее
объединявший
символистов
брюсовский лозунг
свободы творчества
перестал их
удовлетворять – ибо
ничего не говорил о
высшей религиозной
цели искусства.
Творческие поиски
крупнейших*

«Певец смерти»

Лирика Ф.Сологуба отличается устойчивым пессимистическим настроением, узким кругом тем, повторяющимися образами-символами. Сологуб творил собственную мифологию, выражавшую его концепцию мира: злое начало бытия –

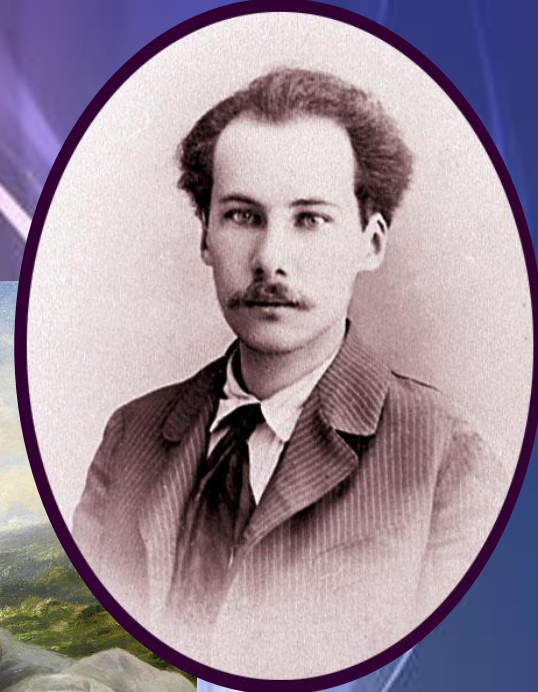
«Певец смерти»

Избавительница от
царящего зла – подруга-
Смерть; урочища мечты –
Земля Ойле, Звезда Маур.

Тема России

Младосимволисты верили в обновление мира, их мировоззрение не было декадентским. Большое место в их творчестве занимает тема России. У А. Белого, например, Россия – «спящая красавица, которую некогда

Тема Вечной Женственности
Наиболее ярко и осмысленно этот символ выразил А.Блок, считавший В. Соловьева своим учителем. Мифология в творчестве раннего Блока открыла ему путь к духовным медитациям, приоткрыла завесу над образом «Вечной Женственности»

Эпос, лирика и драма в символизме

Символизм как
направление
просуществовал три
десятилетия. Начав с
поэзии, постепенно
освоил эпическую
область (проза Д.
Мережковского, А.
Белого, В. Брюсова, Ф.
Сологуба; и
драматургию
лирические драмы А.
Блока)

*Символизм
расцвел в
первые годы
XX века,
испытал
кризис в
начале 1910-х и
завершил свое
развитие
после
Октябрьской
революции
(рубежной
датой его
истории
считают*

