

СИМВОЛИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ

**«Серебряный век»
русской поэзии**

На рубеже XIX-XX вв.

**русская поэзия, как и западная,
тоже переживает бурное развитие.**

**В ней доминируют авангардистские
и модернистские тенденции.**

*Модернистский период развития русской
поэзии конца XIX – начала XX вв.
называют «серебряным веком», русским
поэтическим ренессансом.*

«Русский Ренессанс»

Ренессанс – возрождение.
Слово стало названием эпохи
открытий и изобретений,
возрождения интереса к
искусству Древней Греции,
деятельности великих
писателей и учёных в Италии
и странах Западной Европы

Идейной основой развития новой русской поэзии стал расцвет религиозно-философской мысли, который происходит в России на рубеже XIX-XX вв. Новая философия предстает как критическая реакция на позитивизм второй половины XIX в. с его рациональным отношением к жизни как к факту бытия исключительно материального.

Новая русская философия, наоборот, была идеалистической, обращалась к иррациональным сторонам человеческого бытия и пыталась синтезировать опыт науки, философии и религии.

Истоки – 19 столетие

Импрессионизм – направление в искусстве 19 начала 20 века, разрабатывающее наиболее тонкие и точные способы передачи впечатлений и настроений

- **Декадентство- это тип сознания, отношения к миру в кризисную эпоху, чувство уныния, тревоги, страха перед жизнью, неверие в возможность человека познать мир, изменить его и самому измениться.**

Искусство

реализм

М

модернизм

М

1890-1917

СИМВОЛИЗМ

футуризм

акмеизм

М. Врубель «Демон»

М. Врубель «Пан»

**Модернизм
в
России**

Символизм

Акмеизм

Футуризм

Имажинизм

**Старшие
символисты**

Младосимволисты

Кубофутуризм

Эгофутуризм

Русский символизм

Понятие

Символизм - литературно-художественное направление, считавшее целью искусства интуитивное постижение мирового единства через символы.

**Зародился в 60
– 70-е гг. XIX
века во
Франции**

**В России получил
распространение в
80 – 90-е гг. XIX
века**

Главное средство - СИМВОЛ

Символ

- Лишён главного качества тропов – переносности смысла
- Многозначен
- Сосредоточение абсолютного в единичном, он в сжатом виде отражает постижение единства жизни

Тропы (аллегория)

- Переносный смысл
- однозначен

СИМВОЛ

- То, что служит условным знаком какого-нибудь понятия, чего-нибудь отвлечённого.

Голубь – символ мира, якорь – символ надежды...

- Многозначное иносказание.
- Содержит в себе перспективу безграничного развёртывания смыслов.
- «Символ – окно в бесконечность». (Ф.Сологуб)
- В сжатом виде отражает постижение единства жизни, её истинной, скрытой сущности.

Предпосылки

**Философия
Ницше, В.
Соловьёва**

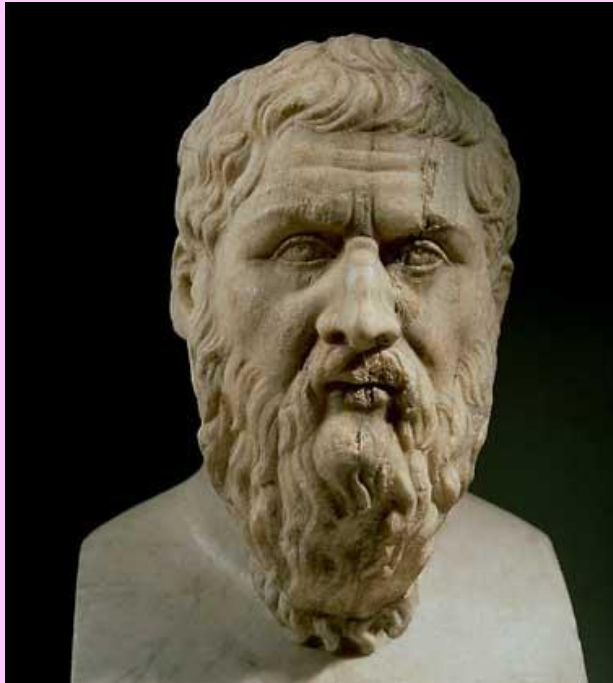

**Модернизм в
европейском
искусстве**

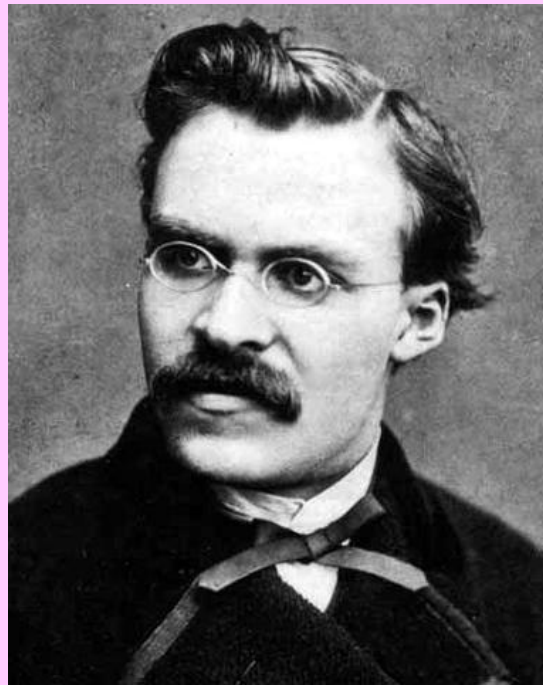

**Возрождение старых
художественных систем
(античность,
средневековье)**

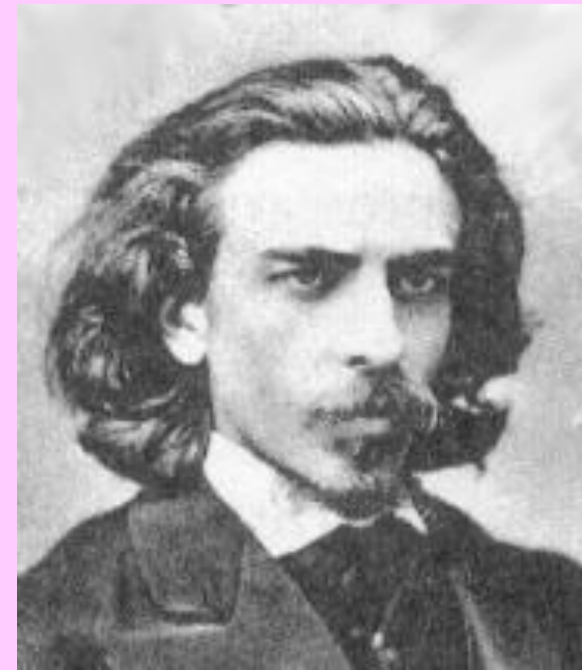
Философия и эстетика символизма
складывались под влиянием различных
теорий – от взглядов Платона до
Ф. Ницше и В.Соловьёва

Платон

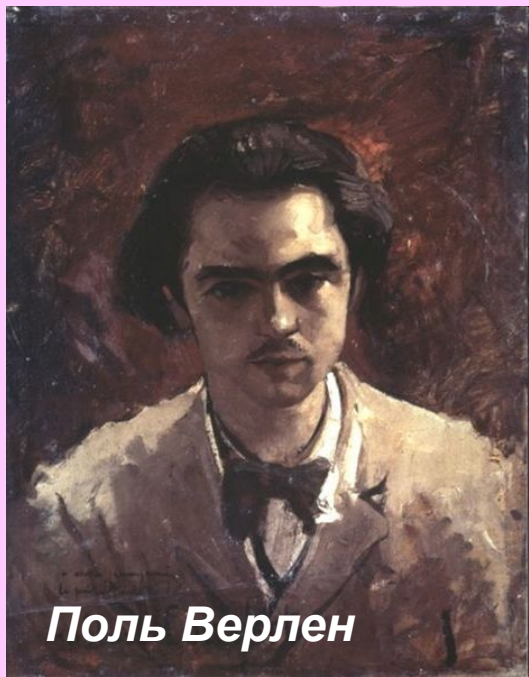

Ф. Ницше

В. Соловьёв

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.*

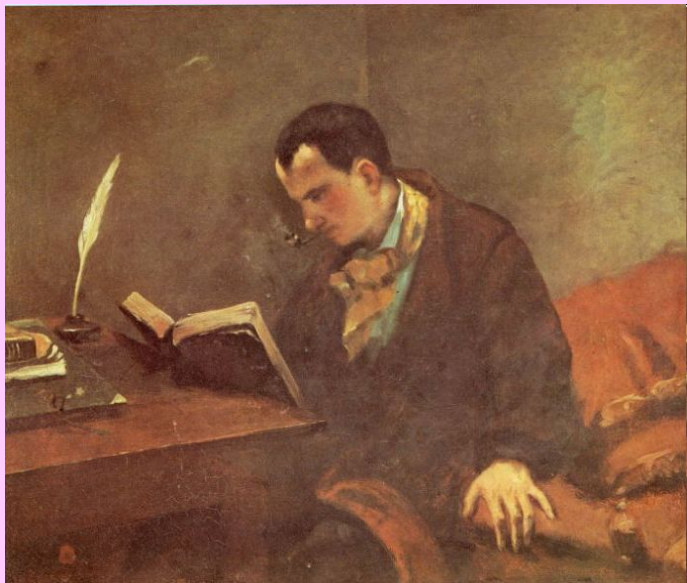
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ СИМВОЛИСТОВ

Жизнь

Смерть

Бог

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, содержащиеся в книге Бодлера, стали доминирующими в поэзии символистов.

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.

Ценя 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 — осень, 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.

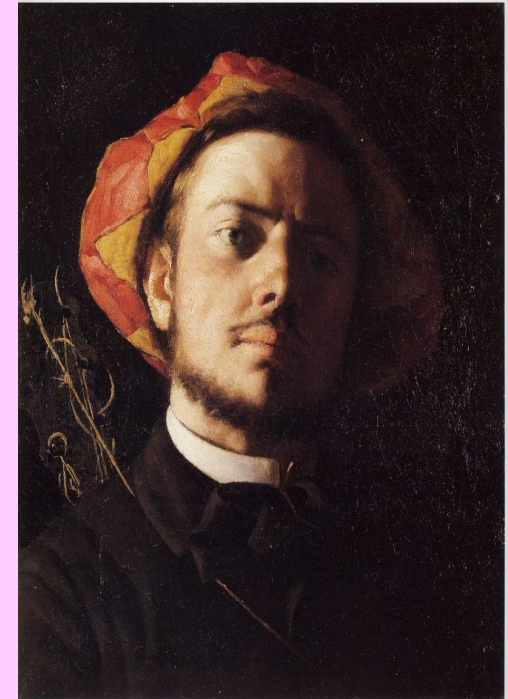
Страшись насмешек, смертных фурий,
И слишком остроумных слов
(От них слеза в глазах Лазури!),
И всех приправ плохих столов!

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

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

Теоретическое самоопределение

- **1892** год – лекция Д. Мережковского «*О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы*»
- **1894** год – три сборника «*Русские символисты*», ведущим автором которых был В. Брюсов.

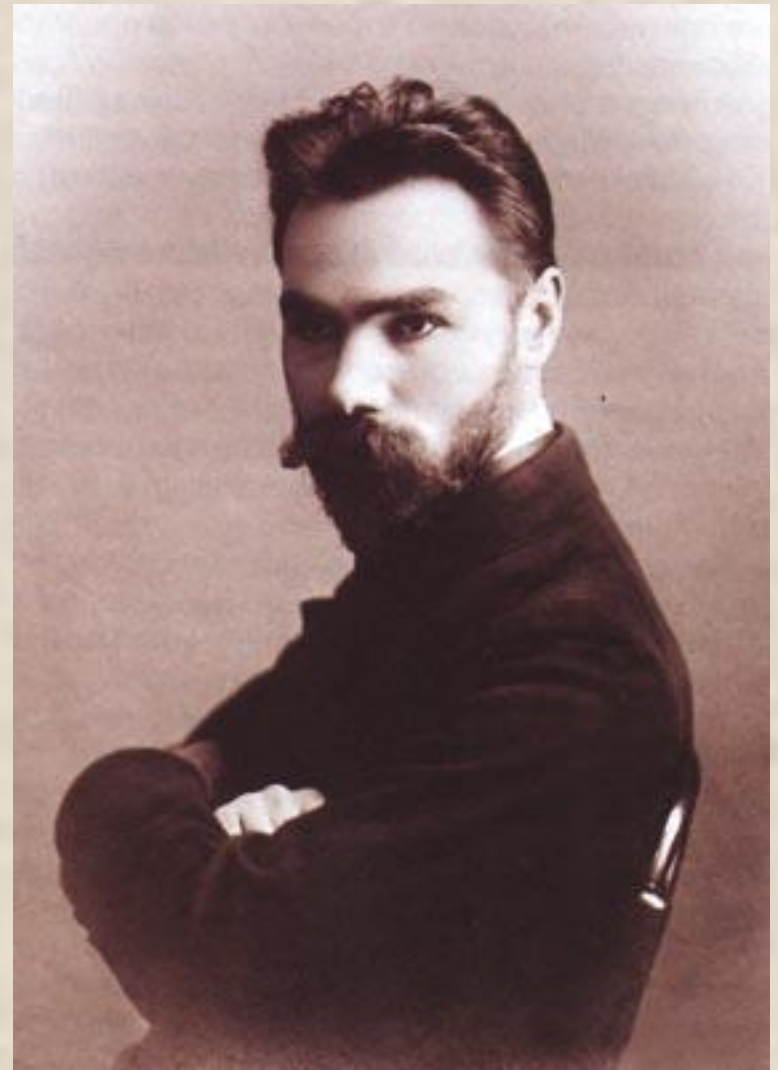
**1892 год – доклад
«О причинах упадка и
новых течениях
современной русской
литературы»**

Дмитрий
Сергеевич
Мережковский
1866 - 1941

**1894 – 1895 – издано
три сборника
стихотворений
«Русские символисты».**

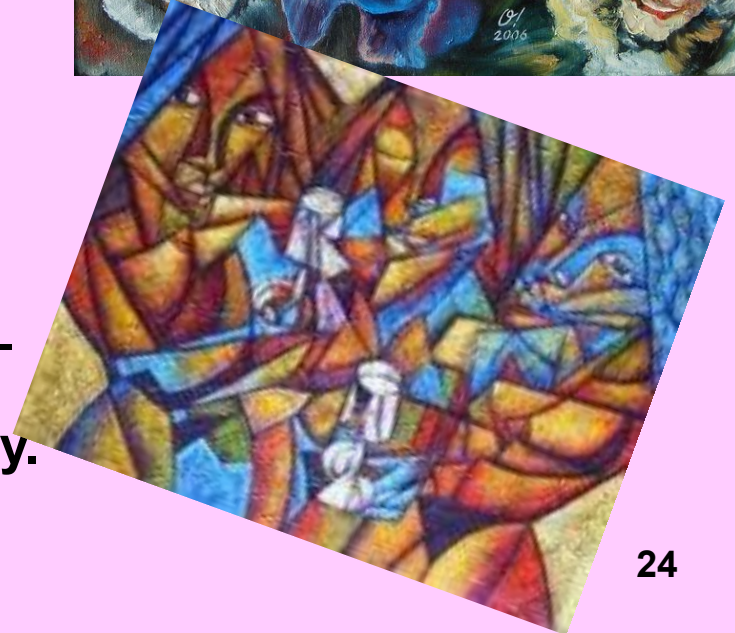
Инициатор –

**Валерий Яковлевич
Брюсов (1873 – 1924),
он же автор большинства
стихотворений.**

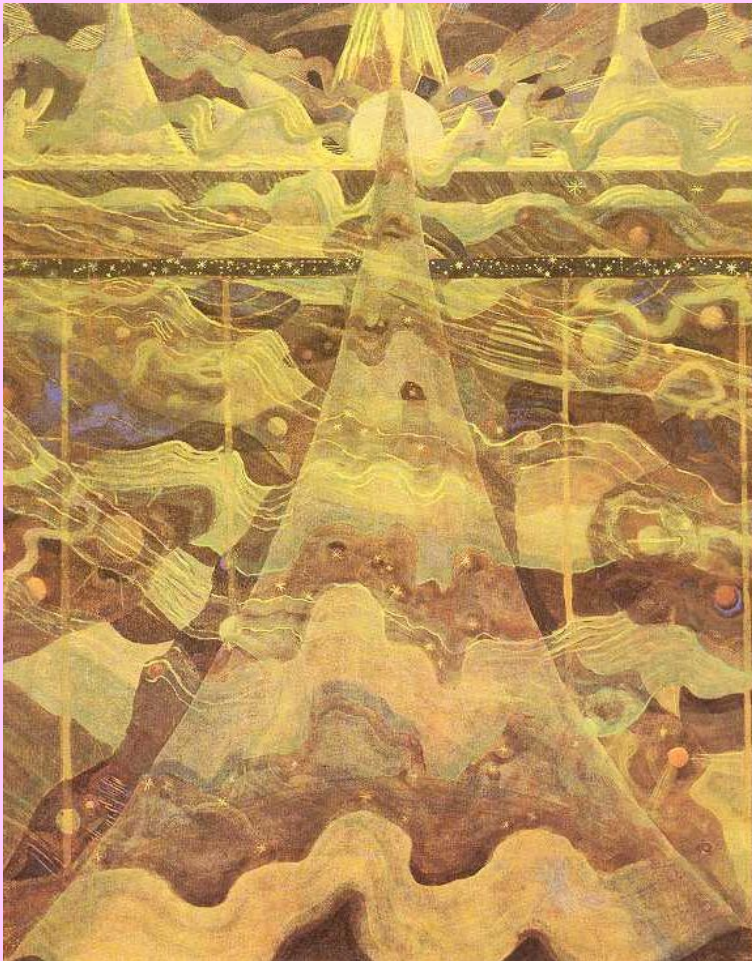

Эстетика символизма

- 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.

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.*

Символизм

```
graph TD; A[Символизм] --> B[СТАРШИЕ СИМВОЛИСТЫ]; A --> C[МЛАДО-СИМВОЛИСТЫ]; B --> D[Петербургское крыло  
Д.Мережковский]; B --> E[Московское крыло  
В.Брюсов]; C --> F[Андрей Белый  
А.Блок];
```

СТАРШИЕ
СИМВОЛИСТЫ

МЛАДО-
СИМВОЛИСТЫ

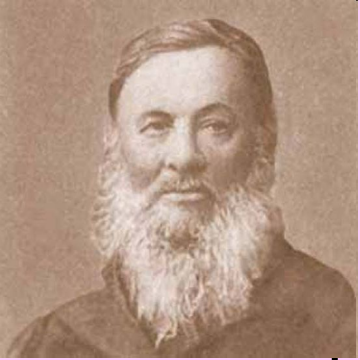
Петербургское
крыло
Д.Мережковский

Московское
крыло
В.Брюсов

Андрей Белый
А.Блок

80 - 90-е гг XIX века

Старшее поколение

*Д.С. Мережковский
З.Н. Гиппиус
Н.М. Минский*

*Воспринимали символизм
как философско-эстетическое
течение*

*К.Д. Бальмонт
В.Я. Брюсов
Ф.К. Сологуб*

*Воспринимали символизм
как чисто литературное
явление*

Старшие символисты

Понимали символизм как литературную школу

*Старшие символисты
петербургского крыла*

*считали важными
религиозно-философские
поиски. В своей поэзии
развивали мотивы
одиночества,
безысходности, роковой
раздвоенности человека и
иррациональных
предчувствий.*

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Мне мило отвлеченное:
Им жизнь я создаю...
Я все уединенное,
Неявное люблю.

Я — раб моих
таинственных,
Необычайных снов...
Но для речей
единственных
Не знаю здешних слов...

З.Гиппиус 1896

Старшие символисты московского крыла

*проповедовали
«искусство для
искусства». Большое
внимание уделялось
формальному
экспериментированию,
совершенствованию
технических приёмов
стихосложения.*

**Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.**

**Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине.**

**И прозрачные киоски,
В звонко-звучной тишине,
Вырастают, словно блески,
При лазоревой луне.**

**Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне...
Звуки реют полусонно,
Звуки ластаня ко мне.**

**Тайны созданных созданий
С лаской ластаня ко мне,
И трепещет тень латаний
На эмалевой стене.**

В.Брюсов 1 марта 1895

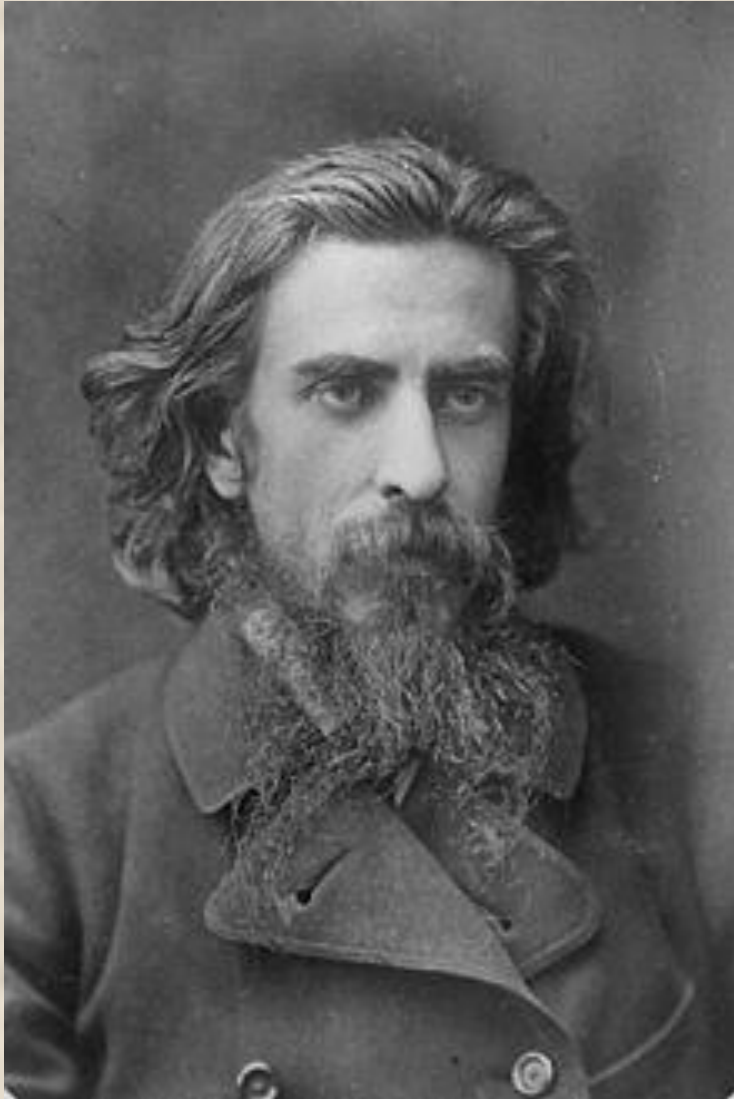
Младосимволисты 1900 гг. – рубеж веков

**В.Иванов
А. Белый
А. Блок
И. Анненский**

**«Апокалиптические»
настроения парадоксально
сочетаются с верой в
приход «царства Софии» -
эпохи вечной мудрости**

Философская основа символизма

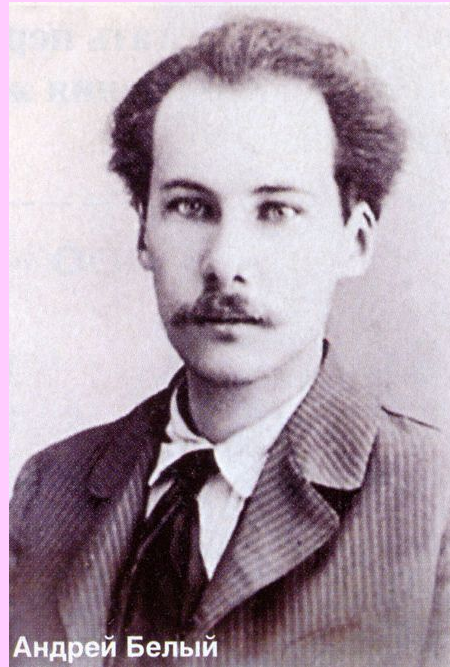
**Владимир Сергеевич
Соловьёв
1853 - 1900**

**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 искажённый
Торжествующих созвучий?**

В.С. Соловьёв

Младосимволизм

- Течение возникло в конце 1900-х гг.

Младосимволисты

Целостное мировоззрение, форма жизненного поведения,
способ творческой перестройки жизни

Значение имеет лишь то, что находится по ту сторону жизни.

Реальный мир второстепенен, но несёт в себе отпечатки вечных идей, вечных сущностей.

Творчество и жизнь понимали как элемент грандиозного художественного произведения, космического процесса.

Основные особенности символизма

1. Крайний индивидуализм, повышенный интерес к внутреннему миру личности.

2. Идея житнетворчества средствами искусства. Искусство – «постижение мира иными, не рассудочными путями» (В.Брюсов).

3. Противопоставление социального и индивидуального, уход от социальных задач. Искусство – чисто художественное явление.

Основные особенности символизма

4. Культ таинственного.

5. Сближение духовно-нравственного с религиозным.

6. Выделение в слове иррационального: звучание, ритм должны заменить значение.

7. Элитарность.

Значение

Символизм обогатил русскую поэтическую культуру множеством открытий.

Символисты придали слову невиданную ранее многозначность, открыли в нём множество дополнительных оттенков и смыслов. Поэзия символизма необычайно музыкальна, богата ассонансами и аллитерациями.

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

