

Содержание

1. Серебряный век
2. Предвестники
3. Символисты
4. Акмеизм
5. Футуризм
6. Заключение

*Листва закипает, как наши двадцатые,
Когда Маяковский с Асеевым в дружестве
Писали стихи о любви и о мужестве,
Неугомонные и угловатые;
Когда Пастернак в бормотанье восторженном,
Стремительном, миротворяще-встревоженном,
Слагал свои строки и тут же выбрасывал,
Сквозь жизнь пробираясь движением бросовым;
Когда над Есениным рдяными красками
Пылали все зори рязанские истоиво,
И Хлебников числа свои перелистывал
И впроголодь пел, детворою обласканный.
Листва закипает, как годы начальные,
Уже отдаленные дымкой забвения,
И новые к жизни идут поколения,
Но листья кипят, будто годы те дальные,
Те годы начальные, годы двадцатые:
Мы нищие были, мы были богатые.*

Лев Озеров, "Двадцатые"

**И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл**
А. А. Ахматова

Сам термин серебряный век является весьма условным и охватывает собой явление со спорными очертаниями и неравномерным рельефом.

Впервые это название было предложено философом Н. Бердяевым, но вошло в литературный оборот окончательно в 60-е годы нынешнего столетия.

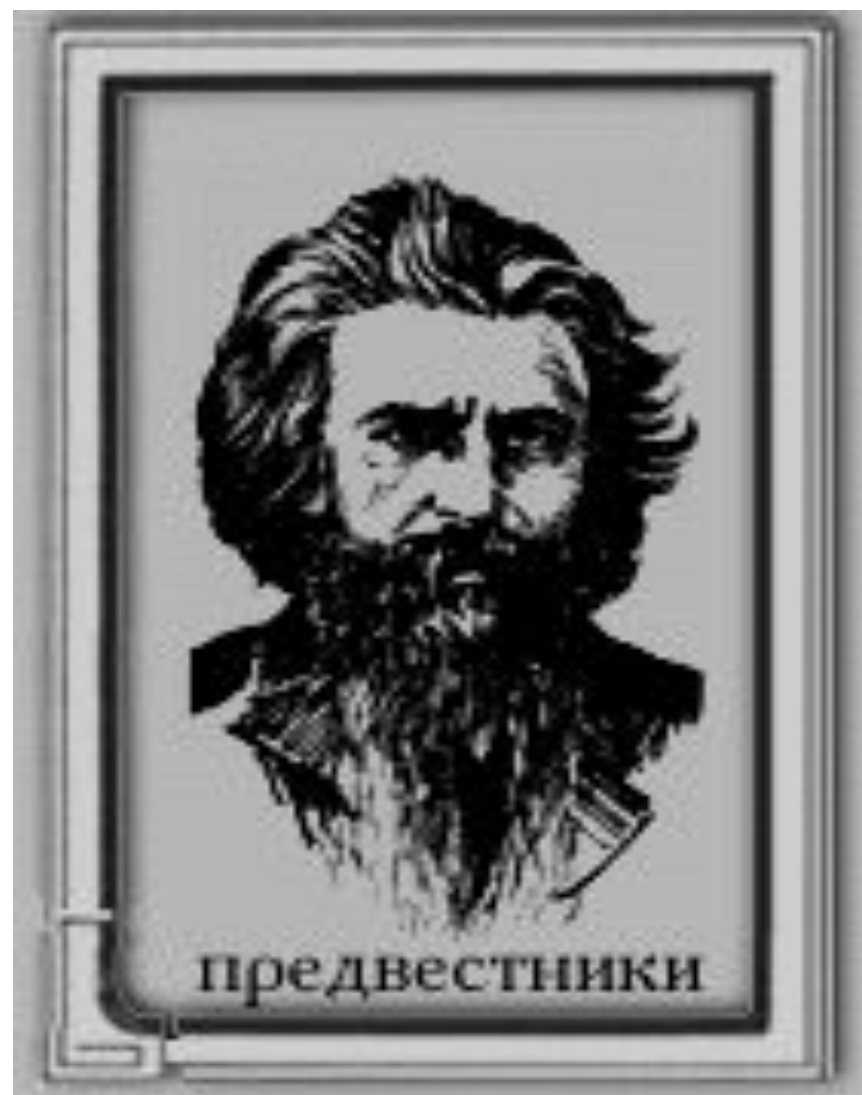
Характерные признаки времени:

- открытия в области физики и математики (развитие фундаментальных наук);***
- создана теория относительности;***
- расцвет русской философской мысли (Владимир Соловьев, Лев Шестов, Николай Бердяев, Михаил Булгаков и др.);***
- расцвет русской религиозной мысли (появились концепции о неоправославии (Д.Мережковский, В.Соловьев и др.).***

***В литературе обозначилось
два направления в её развитии:***

- 1. Реалистическое
(с опорой на материализм)***
- 2. Антиреалистическое
(модернистское).***

**..В восьмидесятые-
девяностые годы русская
поэзия утратила свою
былую высоту, былую
напряженность и силу,
она выцветала и блекла...**

**Мотивы усталости,
опустошенности,
глубокого уныния
пронизывали все, что
появлялось в поэзии тех
лет.**

***Владимир Соловьёв стоял у истоков
русского «серебряного века» как старт
для духовного взлёта целой
культурной общности творцов, как
создатель новаторской философии
всеединства и родоначальник
экуменизма, как наследователь и —
одновременно — предтеча:***

***Всё, изменяясь, изменило,
Везде могильные кресты,
Но будят душу с прежней силой
Заветы творческой мечты.***

***Безумье вечное поэта —
Как свежий ключ среди руин...
Времён не слушаясь запрета,
Он в смерти жизнь хранит один.***

Литературно-артистическое кабаре «Бродячая собака» 10-х годов XX века - первое такого рода кафе в России и единственное в мире; ничего подобного не было и в Париже. Здесь эстетика Русского модерна была воплощена в самой жизни, как на сцене, где посетители артистически, поскольку все баснословно были талантливы, разыгрывали друг друга и самих себя.

Мы видим за отдельным столиком Николая Гумилева и Ольгу Высотскую, актрису, которая в день, точнее, в ночь открытия кабаре, забросила перчатку на круг люстры, где ее и оставили, вместе с бархатной полумаской, она превратилась в символическую деталь убранства.

Там и Анна Ахматова; еще в 1911 году, когда Гумилев путешествовал, в журнале «Аполлон» были опубликованы ее стихи, сразу привлечшие к ней внимание публики, а в марте 1912 года, уже с полного одобрения Гумилева, вышла ее первая книга «Вечер». За столиком с Анной Ахматовой поэт и критик Николай Недоброво.

*Чем ночь прошедшая сияла,
Чем настоящая зовет,
Всё только - продолженье бала,
Из света в сумрак переход...*

Эмблема "Бродячей собаки". Вариант
Рис. М.Добужинского. 1911 г.

Оформление «Бродячей собаки», не претендовавшее на роскошь, довольно простое и скромное, было, тем не менее, изысканным и имело свой неповторимый стиль.

Волшебная кисть Н. Сапунова, С. Судейкина, Н. Кульбина превратила обыкновенный подвал в уютный кабачок, где артистическая и литературная братия была как у себя дома.

Б. Лившиц вспоминает: «Если не считать крохотного закоулка, в котором спал бок о бок с грязным пуделем и вершил все дела Пронин, «Бродячая собака» состояла из 2 комнат, вмещавших в себя максимум сто человек».

В кабачке всегда звучала музыка: как специальные музыкальные вечера, так и фон при чтении стихов.

Итальянская ул., 4. Во втором дворе дома находилось кабаре "Бродячая собака".

*Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.*

*Ты куришь черную трубку,
Так странен дымок над ней.
Я надела узкую юбку,
Чтоб казаться еще стройней.*

*Навсегда забиты окошки:
Что там, изморозь или гроза?
На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза.*

*О, как сердце мое тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.*

Анна Ахматова

Т.П.Карсавина.Рисунок с натуры
С.Ю.Судейкина. 1914 г.

Модернистская литература долгие годы после революции именовалась **декадентской**.

Символистов старшего поколения современные им критики называли то символистами, то декадентами.

НО!

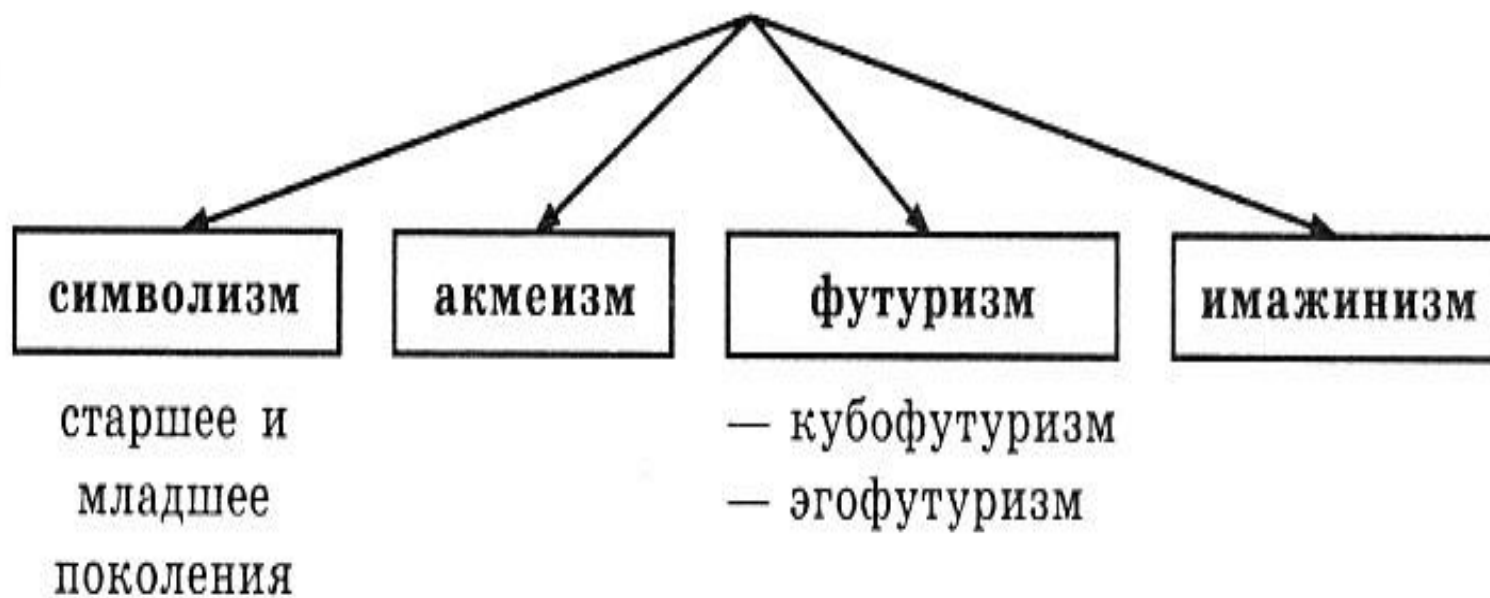
ДЕКАДАНС («УПАДОК») - это не направление и не течение. Это мироощущение, умонастроение, кризисный этап сознания, который выражается в чувстве отчаяния, бессилия, пессимизма и душевной усталости.

МОДЕРНИЗМ – от фр. «современный», «новый».
Модернизм – это литературное направление антиреалистического толка.

«Многое из творческого подъема того времени вошло в дальнейшее развитие русской культуры и сейчас есть достояние всех русских культурных людей. Но тогда было опьянение творческим подъемом: новизна, напряженность, борьба, вызов. В эти годы России было послано много даров. Это была эпоха пробуждения самостоятельной философской мысли, расцвет поэзии и обострение эстетической чувственности, религиозного беспокойства и искания, интереса к мистике и оккультизму... Появились новые души, были открыты новые источники новой жизни, видели новые зори, соединяли чувство заката и гибели с надеждой на преображение жизни. Но все это проходило в довольно замкнутом кругу.»

Н. Бердяев

Модернизм в России (литературные формы)

СИМВОЛИСТЫ

«Три главные элемента лежат в основе символизма:

- мистическое содержание;***
- символы;***
- расширение художественной впечатлительности».***

***...Движение символистов
возникло как протест
против оскудения
русской поэзии, как
стремление сказать в
ней свежее слово,
вернуть ей жизненную
силу... На щите
символистов были
начертаны идеализм и
религия...***

*Поэты начала XX века более, чем их предшественники, склонны к манифестам, программам, декларациям с выражением эстетических вкусов, симпатий и отталкиваний; **одна из этих программ** преподана в ставших хрестоматийными строчках Брюсова:*

*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.*

Д. Мережковский

Символизм, как явление в литературе и искусстве впервые появился во Франции в последней четверти XIX века, и получил распространение во многих странах Западной Европы. В культурной жизни Российской Империи это явление заняло своё место в конце XIX века. Существуют два мнения относительно источников зарождения символизма в России: ряд исследователей доказывают, что в русской литературе и искусстве символизм был лишь продолжением общеевропейских культурных тенденций, другие же склоняются к мнению о том, что русский символизм имел прочные корни у себя на родине.

Зинаида Гиппиус

Символизм зарождался в атмосфере нарастающей неоднородности общества, и сам был неоднороден. Началом русского символизма считается момент, когда Мережковский опубликовал свою статью «О причинах упадка и о новых течениях в современной русской литературе», прочитанной им в Санкт-Петербурге в декабре 1892.

Символизм — первое и самое значительное из модернистских течений в России. По времени формирования и по особенностям мировоззренческой позиции в русском символизме принято выделять два основных этапа. Поэтов, дебютировавших в 1890-е годы, называют **«старшими символистами»** (В. Брюсов (В. Брюсов, К. Бальмонт Д. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сологуб и др.). В 1900-е годы в символизм влились новые силы, существенно обновившие облик течения (А. Блок (А. Блок, А. Белый, В. Иванов и др.). Принятое обозначение «второй волны» символизма — **«младосимволизм»**.

Тематика произведений символистов:

отрицание действительности (мир-зверинец, тюрьма, келья);

жизнь - сон, игра теней;

самообожествление;

метание человека от мрака к свету (мотив качелей);

одиночество;

Вечная Женственность, Душа мира

АКМЕИЗМ

АКМЕИЗМ

(от греч. акме – высшая степень, вершина, цветение, цветущая пора)

– литературное течение, противостоящее символизму и возникшее в начале 20 века в России.

Принципы акмеизма

Освобождение поэзии от символистских призывов к идеальному, возвращение ей ясности, вещности, «радостного любования бытием»;

Стремление придать слову определённое точное значение, основывать произведения на конкретной образности, требование к «прекрасной ясности»;

Обращение к человеку, к «подлинности его чувств»;

Поэтизация мира первозданных эмоций, первобытно-биологического природного начала, доисторической жизни Земли и человека.

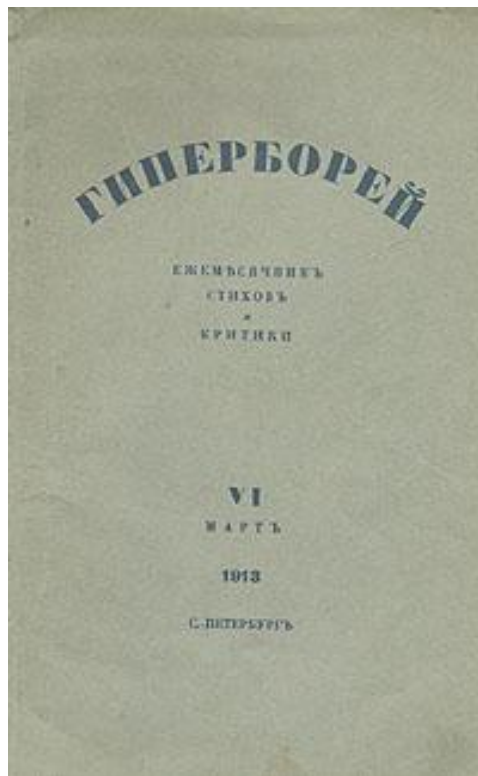

Становление акмеизма тесно связано с деятельностью «Цеха поэтов», центральной фигурой которого являлся организатор акмеизма Н.Гумилев. Современники давали термину и иные толкования: Пяст видел его истоки в псевдониме А.Ахматовой, по-латыни звучащем как «акматус», некоторые указывали на его связь с греческим «асте» – «острие».

Термин акмеизм был предложен в 1912 году Н.Гумилевым и С.Городецким: по их мнению, на смену переживающему кризис символизму идет направление, обобщающее опыт предшественников и выводящее поэта к новым вершинам творческих достижений.

Как литературное направление акмеизм просуществовал недолго – около двух лет (1913–1914), но нельзя не учитывать его родовых связей с «Цехом поэтов», а также определяющего влияния на судьбы русской поэзии XX века. Акмеизм насчитывал шесть наиболее активных участников движения: Н.Гумилев, А.Ахматова, О.Мандельштам, С.Городецкий, М.Зенкевич, В.Нарбут.

На заседаниях «Цеха», в отличие от собраний символистов, решались конкретные вопросы: «Цех» являлся школой овладения поэтическим мастерством, профессиональным объединением. Творческие судьбы поэтов, сочувствующих акмеизму, сложились по-разному: Н.Клюев впоследствии заявил о своей непричастности к деятельности содружества, Г.Адамович и Г.Иванов продолжили и развили многие принципы акмеизма в эмиграции, на В.Хлебникова акмеизм не оказал сколько-нибудь заметного влияния.

АПОЛЛОН

Платформой акмеистов стал журнал «Аполлон» под редакцией С. Маковского, в котором печатались декларации Гумилева и Городецкого. Программа акмеизма в «Аполлоне» включала два основных положения: во-первых, конкретность, вещность, повсесторонность, во-вторых, совершенствование поэтического мастерства. Обоснование нового литературного течения было дано в статьях Н.Гумилева Наследие символизма и акмеизм (1913), С. Городецкого Некоторые течения в современной русской поэзии (1913), О.Мандельштама Утро акмеизма (1913, в «Аполлоне» опубликована не была

Одна из основных задач акмеизма – выправить характерный для символизма крен в сторону потустороннего, установить «живое равновесие» между метафизическим и земным. Отречения от метафизики у акмеистов не было:

«всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нем более или менее вероятными догадками» – таков принцип акмеизма

**Главным отличием
акмеизма**

**Гумилев предлагал
считать признание
«самоценности
каждого явления» –
надо сделать явления
материального мира
более осязательными,
даже грубыми,
высвободив их из-под
власти туманных
видений.**

Слабо обоснованный как литературное направление, акмеизм объединил исключительно одаренных поэтов – Н. Гумилева, А.Ахматову Слабо обоснованный как литературное направление, акмеизм объединил исключительно одаренных поэтов – Н. Гумилева, А.Ахматову, О.Мандельштама, становление творческих индивидуальностей которых проходило в атмосфере «Цеха поэта», споров о «прекрасной ясности». История акмеизма может быть рассмотрена как своеобразный диалог между тремя выдающимися его представителями. Впоследствии акмеистическая поэтика сложно и неоднозначно преодолелась в их творчестве

В поэзии Н.Гумилева акмеизм реализуется в тяге к открытию новых миров, экзотическим образам и сюжетам. Путь поэта в лирике Гумилева – путь воина, конквистадора, первооткрывателя. Муза, вдохновляющая стихотворца – Муза Дальних Странствий.

Иной характер носил акмеизм А. Ахматовой, лишенный тяготения к экзотическим сюжетам и пестрой образности. Своеобразие творческой манеры Ахматовой как поэта акмеистического направления составляет **запечатление одухотворенной предметности**. Посредством поразительной точности вещного мира Ахматова **отображает целый душевный строй**. «В этом двустишии — вся женщина», — отзывалась об ахматовской *Песне последней встречи* М. Цветаева.

Здесь мир О. Мандельштама был отмечен **ощущением смертной хрупкости перед безликой вечностью**. Акмеизм Мандельштама – **«сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небытия»**. Среди акмеистов Мандельштама выделяло **необыкновенно остро развитое чувство историзма**. Вещь вписана в его поэзии в культурный контекст, в мир, согретый «тайным телеологическим теплом»: человек окружался не безличными предметами, а «утварью», все упомянутые предметы обретали **библейский подтекст**.

Акмеизм сильно повлиял на развитие русской поэзии в эмиграции, на «парижскую ноту»: из учеников Гумилева эмигрировали во Францию Г. Иванов, Г. Адамович, Н. Оцуп, И. Одоевцева.

Лучшие поэты русской эмиграции Г. Иванов и Г. Адамович развивали акмеистические принципы: сдержанность, приглушенность интонации, выразительный аскетизм, тонкая ирония. В Советской России манеру акмеистов (преимущественно Н. Гумилева) имитировали Ник. Тихонов, И. Сельвинский, М. Светлов, Э. Багрицкий. Значительное воздействие акмеизм оказал и на авторскую песню.

ФУТУРИЗМ

Футури́зм — направление в литературе и изобразительном искусстве, появившееся в начале XX века. Отводя себе роль прообраза искусства будущего, футуризм в качестве основной программы выдвигал идею разрушения культурных стереотипов и предлагал взамен апологию техники и урбанизма как главных признаков настоящего и будущего.

Умберто Боччони — «Под перголой в Неаполе» (1914).

Автор слова и основоположник направления — итальянский поэт Филиппо Маринетти. (Наиболее известная его поэма «Красный сахар»). Само название подразумевает культ будущего и дискриминацию прошлого вместе с настоящим.

20 февраля 1909 г. в газете «Фигаро» появилась статья Маринетти «Манифест футуризма». Манифест был написан для молодых итальянских художников.

В России первыми футуристами стали художники братья Бурлюки. Давид Бурлюк — основатель в своём имени колонии футуристов «Гилея». Ему удаётся сплотить вокруг себя самые разные, яркие ни на кого не похожие индивидуальности. Маяковский, Хлебников, Кручёных, Бенедикт Лившиц, Елена Гуро — наиболее известные имена.

Давид Бурлюк

Николай Бурлюк

В первом манифесте «Пощёчина общественному вкусу» призыв: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохода современности.» Но призыв этот смягчён высказыванием ниже: «Кто не забудет первой любви, тот не узнает любви последней». Но даже такие кумиры, как Александр Блок, не избежали обвинения в том, что «им нужна лишь дача на реке». Так или иначе, но футуризм подарил поэзии трёх гениев: Маяковского, Хлебникова, Пастернака. Не говоря уже о море талантов: Хабиас, Каменский, Шкловский, Зданевич, Кручёных.

Судьба многих футуристов трагична. Одни расстреляны, как Терентьев, другие сгинули в ссылке, как Хабиас. Выживших обрекли на забвение: Каменский, Кручёных, Гуро, Шершеневич. Только Кирсанову, Асееву, Шкловскому удалось, несмотря на опалу, сохранить статус признанных писателей и дожить до преклонных лет в полном рассвете творческих сил.

Пастернак был затравлен при Хрущёве хотя к тому времени полностью отошёл от принципов

Футуризм — одно из течений авангардизма, породившего множество иных направлений и школ. **Имажинизм** Есенина и Мариенгофа. **Конструктивизм** Сельвинского, Луговского. **Эго-футуризм** Северянина. **Будетлянство** Хлебникова. **ОБЭРИУ** Хармса, Введенского, Заболоцкого, Олейникова. И, наконец, «**ничевоков**», так ничего и не создавших. К **неофутуристам** критика причисляет метаметафористов А. Парщикова и К. Кедрова, а также Г. Айги, В. Соснору, Горнона, С. Бирюкова, Е. Кацюбу, А. Альчук, Н. Искренко.

В изобразительном искусстве следует отметить **кубофутуризм** — направление, в котором в разное время работали такие художники, как Малевич, Бурлюк, Гончарова, Розанова, Попова, Удальцова, Экстер, Богомазов.

БУДЕТЛЯНСКИЙ КЛИЧ!

ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ КНИГА

В. Маяковский
В. Хлебников
А. Крученых
Р. Якобсон

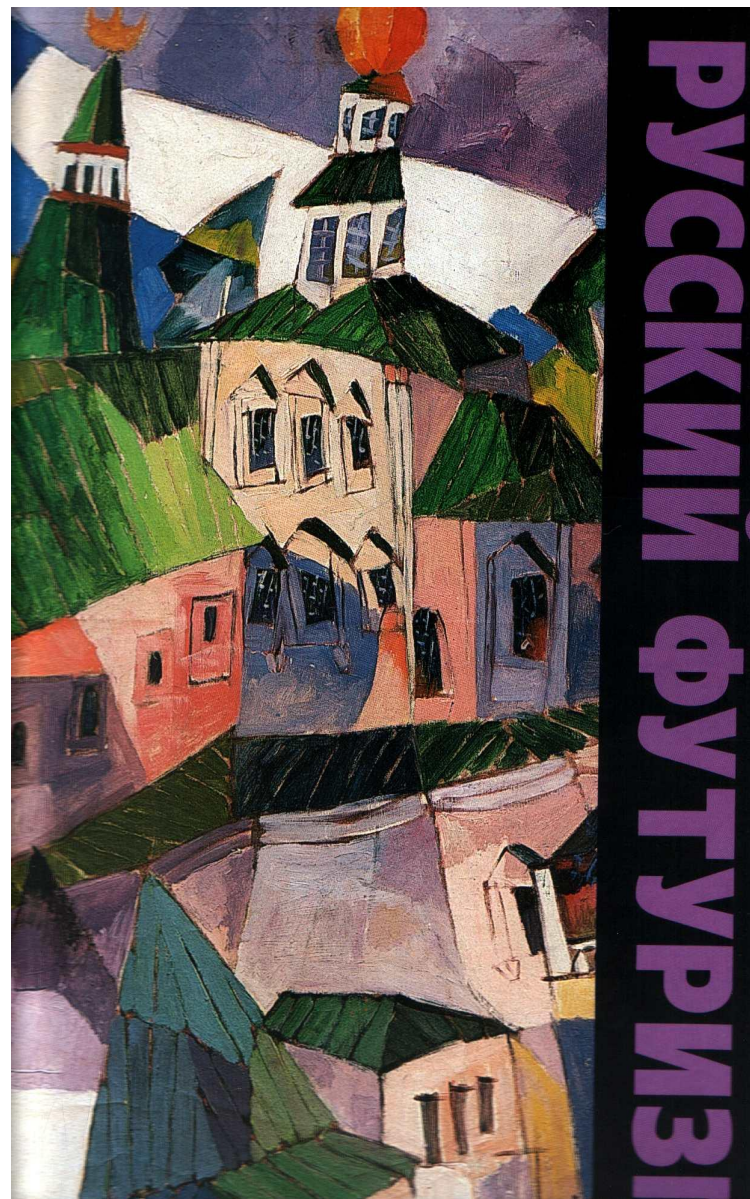
П. Филонов
В. Чехрыгин
О. Розанова
В. Каменский
Н. Кульбин
К. Малевич

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО»

Манифест футуризма состоял из двух частей: текста-вступления и программы, состоявшей из одиннадцати пунктов-тезисов футуристической идеи. Милена Вагнер отмечает, что «в них Маринетти утверждает радикальные изменения в принципе построения литературного текста — «разрушение общепринятого синтаксиса»; «употребление глагола в неопределенном наклонении» с целью передачи смысла непрерывности жизни и упругости интуиции; уничтожение качественных прилагательных, наречий, знаков препинания, опущение союзов, введение в литературу «восприятия по аналогии» и «максимума беспорядка» — словом, все, направленное к лаконичности и увеличению «быстроты стиля», чтобы создать «живой стиль, который создается сам по себе, без бессмысленных пауз, выраженных запятыми и точками». Все это предлагалось как способ сделать литературное произведение средством передачи «жизни материи», средством «схватить все, что есть ускользающего и неуловимого в материи», «чтобы литература непосредственно входила во вселенную и сливалась с нею»...

Основные признаки футуризма:

- бунтарство, анархичность мировоззрения, выражение массовых настроений толпы;
- отрицание культурных 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 эпатажа.

Сравнительная таблица модернистских течений рубежа 19-20 веков

Критерии для сопоставления	Символизм	Акмеизм	Футуризм
1.Отношение к миру	Мир не познаваем	Мир познаваем	Мир надо переделать
2.Роль поэта	Поэт - пророк разгадывает тайны бытия, слова	Поэт возвращает слову ясность, простоту	Поэт разрушает старое
3.Отношение к слову	Слово многозначно И символично	Четкая определен-ность слова	Свобода в обращении со словом
4.Особенности формы	Намеки, иносказания	Конкретная образность	Обилие неологизмов, искажений слов
5.Близкий род искусства	Музыка	Живопись, архитек-тура, скульптура	Живопись

Таким образом рубеж 19–20 вв. можно рассматривать как особый этап русской культуры, внутренне целостный при всем многообразии его явлений. Он породил в России новое сознание «неклассической эпохи» и соответствующее ему новое искусство, в котором «воссоздание» действительности было заменено ее творческим «пересозданием».

