

**Лирика А.Блока:
особенности,
лирический
сюжет, образы,
МОТИВЫ.**

А.Блок (1780 – 1921)

- Жизнь стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: всё или ничего; ждать нежданного, верить не в то, чего нет на свете, а в то, что должно быть на свете...

А.Блок

- Ни нужда, ни цензура, ни дружба, ни даже любовь его не ломали; он оставался таким, каким хотел быть.

Л.Д Блок

Главные особенности лирики А. Блока

- поэтика ассоциаций (культурных, литературных, исторических и др.);
- поэтика намеков;
- символика мотивов, предметов;
- символика цвета.

«Трилогия вочеловечения»

Лирика Блока — явление абсолютно уникальное в русской литературе. Несмотря на то что круг тем и проблем, затрагиваемых Блоком, крайне разнообразен, его лирика является гармоничным единым произведением, занимающим временной отрезок длиной во всю жизнь. Собрание стихотворений Блока состоит из трех томов, что проясняет название, данное собранию самим автором, — "трилогия вочеловечения". Блок говорил, что процесс творчества ведет к рождению художника, "мужественно глядящего в лицо миру". Таким художником был, конечно, он сам.

Путь «вочеловечения» был для Блока путем к России:
«Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь. Все ярче сознаю, что это – первейший вопрос, самый жизненный... К нему я подхожу давно, с начала своей сознательной жизни, и знаю, что путь мой в своем устремлении, как стрела прямой. Несмотря на все мои уклонения, сомнения, покаяния – я иду»...

Этапы процесса «вочеловечивания»

- Источником вдохновения – Живое сознание присутствия в мире бесконечного, божественного, чудесного»
- Но в мире гармонии не было, надо было преобразить мир – «вочеловечить»
- 3 этапа
- 1 Пробиваясь сквозь кору «низших явлений» реальной жизни к её сущности, интуитивно постигает её сущность

3 этапа « вочеловечивания»

- 1 Пробиваясь сквозь кору «низших явлений» реальной жизни к её сущности, интуитивно постигает её сущность. Высший смысл жизни является ему в образе любви, которая одна должна спасти мир, внести в него гармонию. Воплощением любви и красоты становится Прекрасная Дама

3 этапа « вочеловечивания »

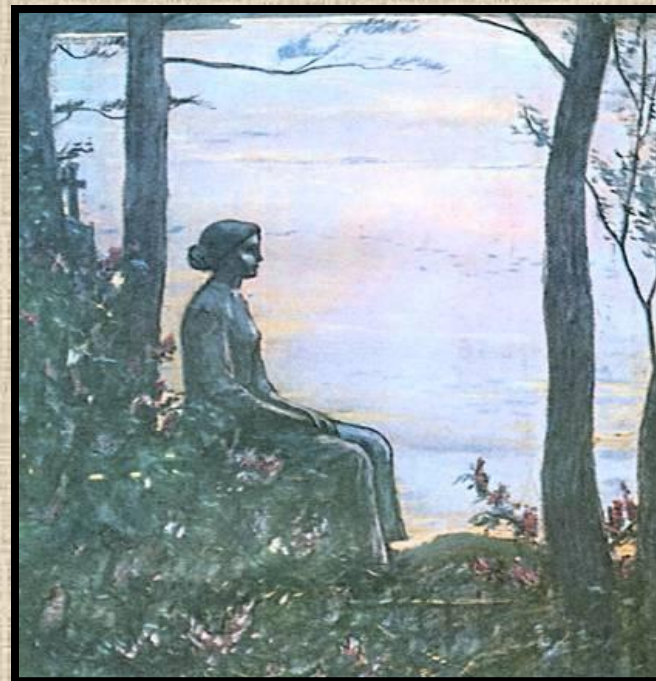
- 2 Испытывает мучительные, трагические чувства, столкнувшись с реальной жизнью, становится жертвой действительности, начинает ощущать её противоречия не только вовне, но и внутри собственной души.

3 этапа « вочеловечивания»

- 3 Поэт приходит к обретению новых положительных ценностей. СобираТЕЛЬНЫМ образом всех утраченных нравственных и жизненных верований становится Родина.

Система символов в поэзии Блока

В основе системы символики Блока лежит простой мотив: рыцарь (инок, юноша, поэт), давший обет вечного служения, стремится к Прекрасной Даме. За этим стремлением стоит многое: мистическое постижение Бога, поиски жизненного пути, порыв к идеалу и бесконечное количество оттенков толкований.

Заря, звезда, солнце, белый цвет — синонимы Прекрасной Дамы...

Белый — значит посвятивший себя Вечной Женственности.

Размыкание кругов — порыв к ней.

Ветер — знак ее приближения.

Утро, весна — время, когда надежда на встречу наиболее крепка.

Зима, ночь — разлука и торжество злого начала.

Система символов в поэзии Блока

Синие, лиловые миры, одежды символизируют крушение идеала, веры в самую возможность встречи с Прекрасной Дамой.

Болото символизирует обыденную жизнь, не освещенную мистически.

«Желтые фонари», «желтая заря» (Блок писал прилагательное «желтый» через О и придавал этому большое значение!) символизируют пошлость повседневности...

Некоторые символы настолько неопределенны, что описать их значение нелегко. Таково, например, слово «чорный» (опять-таки непременно через О!). Это символ чего-то грозного, опасного, но в то же время мистически значительного, чреватого мистическими откровениями.

«*Стихи о Прекрасной Даме*»

- **Прекрасная Дама** – воплощение Вечной Женственности, вечный идеал красоты.
- **Лирический герой** – служитель Прекрасной Дамы, ожидающий преобразования жизни.

«Биографический подтекст»

- Любовь к Л.Д.Менделеевой, топография лесов, полей, холмов, «белой церкви», «зубчатых елей» между Шахматовом и Бобловом.
- Домашние спектакли в Боблове (Блок – Гамлет, Любовь Дмитриевна – Офелия)
- Ожидания и «случайные» встречи на улицах Петербурга, в Казанском и Исаакиевском соборах.

«Литературный подтекст»

- Увлечение античной литературой, Шекспиром и Гейне, Бодлером и Верленом
- Поэзия Жуковского, Майкова, Полонского, Апухтина, Фета, Тютчева
- Знакомство с поэтами-символистами : В. Брюсовым, В.Ивановым, В.Соловьёвым и др.

«Философский подтекст»

- В 1901 году обратился к творчеству В. Соловьёва. Идейный стержень его теории – мечта о спасении мира Мировой Душой, Вечной Женой, которая является синтезом гармонии и красоты, добра, духовным началом всего живого

ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА раннего творчества

- Белый – символ душевной красоты, чистоты, невинности, а также Божественной мудрости.
- Красный - цвет милосердия, Божественной любви.
- Розовый – цвет воскресения.
- Голубой – цвет неба – означает воздух, Святой Дух и Вечную Божественную истину.
- Лазурь – символ возрождения, духовного образования человека, искренности, благоразумия.

«Стихи о Прекрасной Даме»

Лирический сюжет стихов этого цикла строится на одном чувстве – мечте лирического героя о встрече с Прекрасной Дамой.

Почему лирическому герою так важно пережить эту встречу?

Человеческий путь – путь приближения к духовному идеалу, совершенству. Лирический герой Блока считает, что эта встреча преобразит мир, в котором он живет. В образе Вечной Девы, Прекрасной Дамы, «величавой Вечной Жены», «Девы-Зари-Купины» для А.Блока воплощалось некое воссоединенное божественное начало, долженствующее «спасти мир» и возродить человечество к новой, идеально-совершенной жизни.

Проследим за пейзажем души лирического героя в прочитанных стихотворениях.

«Вхожу я в темные храмы...»

Вхожу я в темные храмы,
Совершаю бедный обряд,
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцанье красных лампад.

В тени у высокой колонны
Дрожу от скрипа дверей
А в лицо мне глядит, **озаренный**
Только **образ**, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам
Величавой Вечной Жены,
Высоко бегут по карнизам
Улыбки, сказки и сны.

О, **Святая**, как ласковы свечи.
Так отрадны твои черты!
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,
Но я верю: Милая - Ты.

25 октября 1902 г.

«Вхожу я в темные храмы...»

1. Героиня бесплотна, лишена внешних черт, ее образ возникает лишь в сознании лирического героя.
2. Обстановка храма (красные лампы, высокие колонны) и глубокие цвета (темные, красный) создают образ возвышенный, божественный, неземной.

Героиня прекрасна в своей невоплощенности, святости.

Лирический герой предстает рыцарем, давшим обет вечного служения Прекрасной Даме. Его мироощущение определяется одним чувством – жаждой служения, жаждой подвига во имя Прекрасной Дамы, что потом выльется в ведущую тему творчества – тему **ЖАЖДЫ ПОДВИГА**.

«Встану я в утро туманное...»

Встану я в утро туманное,
Солнце ударит в лицо.
Ты ли, подруга желанная,
Всходишь ко мне на крыльцо?

Настежь ворота тяжелые!
Ветром пахнуло в окно!
Песни такие веселые
Не раздавались давно!

С ними и в утро туманное
Солнце и ветер в лицо!
С ними подруга желанная
Всходит ко мне на крыльцо!

3 октября 1901 г.

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо ...»

*И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя.
Вл. Соловьев*

**Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Всё в облике одном предчувствую Тебя.**

Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
И молча жду, — тоскуя и любя.

Весь горизонт в огне, и близко появление,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,

И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.

О, как паду — и горестно, и низко,
Не одолев смертельные мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

4 июня 1901 с. Шахматова

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо ...»

МОТИВ ОЖИДАНИЯ

МОТИВ СТРАХА

придают особый драматизм, который подчеркивается образом – символом «**весь горизонт в огне**».

Лирический герой боится быть обманутым, разочароваться: обретя земное воплощение,

Прекрасная Дама может утратить свою «идеальность», святость, божественность.

Это превращение лирический герой оценит как собственное падение.

**Иллюстрация И.
Глазунова**

«Днем вершу я дела суеты...»

Днем вершу я дела суеты,
Зажигаю огни ввечеру.
Безысходно туманная — ты
Предо мной затеваешь игру.
Я люблю эту ложь, этот блеск,
Твой манящий девичий наряд,
Вечный гомон и уличный треск,
Фонарей убегающий ряд.
Я люблю, и любуюсь, и жду
Переливчатых красок и слов.
Подойду и опять отойду
В глубины протекающих снов.
Как ты лжива и как ты бела!
Мне же по сердцу белая ложь...
Завершая дневные дела,
Знаю — вечером снова придешь.

5 апреля 1902 г.

С каким чувством ожидает герой этого превращения в данном стихотворении?

Оказывается, в этом превращении есть своя прелесть!

Начинается раздвоенность души лирического героя.

Так появляется новая тема в поэзии А. Блока – ТЕМА ДВОЙНИЧЕСТВА.

«**Страшусь и жажду**» – этим и была определена вся трагедия взаимоотношений Блока и Менделеевой.

«Я, отрок, зажигаю свечи...» (из цикла «Распутья»)

Я, отрок, зажигаю свечи,
Огонь кафельный берегу.
Она без мысли и без речи
На том смеется берегу.

Люблю вечернее моление
У белой церкви над рекой,
Передзакатное селенье
И сумрак мутно-голубой.

Покорный ласковому взгляду,
Любуюсь тайной красоты,
И за церковную ограду
Бросаю белые цветы.

Падет туманная завеса.
Жених сойдет из алтаря.
И от вершин зубчатых леса
Забрежжит брачная заря.

7 июля 1902

**Что побеждает в душе
лирического героя?**

Побеждает чувство жизни:
жажда и предвкушение
человеческого счастья.

Именно любовь к Менделеевой стала источником первых жизненных опытов А.Блока: она дала ему возможность удовлетворить первую жажду познания жизни.

В его творчестве появляется новая тема – ТЕМА ДОРОГИ, ПУТИ, которая позже трансформируется в ТЕМУ БЕГСТВА (из теплого и уютного мира – мира бекетовского дома – в «страшный мир»).

Это еще тема бегства от самого себя к своему «Я» - ТЕМА НЕПРИКАЯННОСТИ, ОДИНОЧЕСТВА.

Поэма «Соловьиный сад»

В основу сюжета поэмы положена тема двойного бегства – в соловьиный сад, а потом – из соловьиного сада. Герой бежит потому, что счастья нет ни в мире, окружающем соловьиный сад, ни в самом соловьином саде.

Мечта героя – обрести счастье, душевное равновесие.

Что он испытывает? – не покой, раздвоение, душевный дискомфорт.

Герой не обретает счастья, потому что счастья нет ни в одном мире, ни в другом. Так о чем идет речь?

Главное – извечное стремление найти свою дорогу в жизни и невозможность ее обрести – желаемость и невозможность.

Поэма «Соловьиный сад» - поэтическое кредо А. Блока: счастья Блок так и не обрел, умирает в 41 год в одиночестве (современники объявили ему бойкот!)

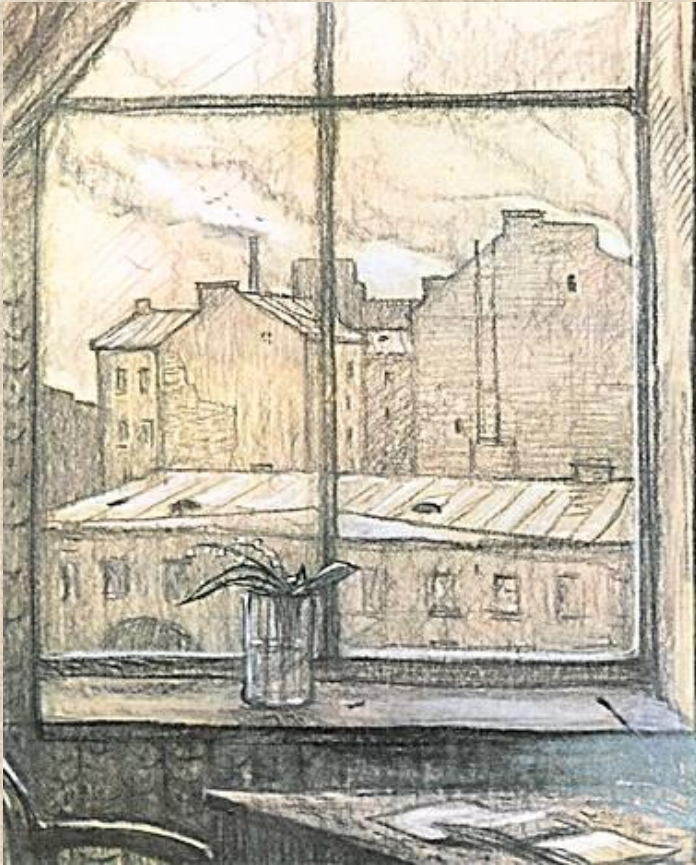
Из дневника Блока последних месяцев жизни: «Просыпаюсь ночами в слезах о Шахматове»...

«Страшный мир» в лирике Блока

«Фабрика»

(из цикла «Распутья»)

*В соседнем доме окна желты.
По вечерам – по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.*

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

5 декабря 1903 г.

«Страшный мир» в лирике Блока

«Ночь, улица, фонарь, аптека...»

*Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века –
Всё будет так. Исхода нет.*

*Умрёшь – начнёшь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.*

10 октября 1912

«Страшный мир» в лирике Блока

«На железной дороге...» (из цикла «Родина»)

Под насыпью, во рву некошеном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.

Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом.

Три ярких глаза набегающих -
Нежней румянец, круче локон:
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальней из окон...

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали **желтые и синие**;
В **зеленых** плакали и пели.

Вставали сонные за стеклами
И обводили ровным взглядом
Платформу, сад с кустами блёклыми,
Ее, жандарма с нею рядом...

Лишь раз гусар, рукой небрежною
Облокотясь на бархат алый,
Скользнул по ней улыбкой нежною...
Скользнул - и поезд в даль умчалю.

Так мчалась **юность бесполезная**,
В **пустых мечтах** изнемогая...
Тоска дорожная, железная
Свистела, **сердце разрывая**...

Да что - давно уж сердце вынуто!
Так много отдано поклонов,
Так много жадных взоров кинуто
В **пустынные глаза вагонов**...

Не подходите к ней с вопросами,
Вам всё равно, а ей - довольно:
Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена - всё больно.

14 июня 1910

«Незнакомка» Александр Блок

- По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

- Вдали над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздаётся детский плач.

- И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

- Над озером скрипят уключины
И раздаётся женский визг,
А в небе, ко всему приученный
Бесмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!» кричат.

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

«О доблестях, о подвигах, о славе...» (из цикла «Возмездие»)

О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал нагорестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.

Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.

Летели дни, крутятся проклятым роем...
Вино и страсть терзали жизнь мою...
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою...

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.

Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла...
Я крепко сплю, мне снится плащ твой
синий,
В котором ты в сырую ночь ушла...

Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла?
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.

30 декабря 1908 г.

«О, весна без конца и без краю...»

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита.

Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха - позорного нет!

Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!

Принимаю пустынные веси!
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабских трудов!

И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах...

Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита...
Никогда не откроешь ты плечи...
Но над нами - хмельная мечта!

И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, **кляня и любя:**
За мученья, за гибель - я знаю —
Все равно: принимаю тебя!

24 октября 1907 г.

«О, я хочу безумно жить...»

О, я хочу безумно жить:
Всё сущее - увековечить,
Безличное - вочеловечить,
Несбывшееся - воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне, -
Быть может, юноша веселый
В грядущем скажет обо мне:

Простим угрюмство - разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь - дитя добра и света,
Он весь - свободы торжество!

5 февраля 1914 г.