

Характеристика литературного процесса начала 20 века.

Лекция №1. Введение.

**Русская литература конца XIX –начала
XX века. Обзор.**

**Реализм и модернизм как литературные
направления**

На рубеже 19-20 веков

- Россия переживала перемены во всех областях жизни.
- Предельная напряженность, трагичность времени.

«Время – интереснейшее пестротою своих противоречий и обилием их».

М.Горький

**Конец 19-начало 20 – время
небывалых потрясений и революций:**

- ***русско-японская война (1904-1905);***
- ***революция 1905-1907 гг.;***
- ***Февральская революция 1917 года;***
- ***Октябрьская 1917 года;***
- ***первая мировая война (1914-1918).***

Социально-экономическое и политическое развитие России

- Начало 20 века – время правления императора Николая II
- Россия – страна со средним уровнем развития капитализма
- Железные дороги связали Центр с окраинами
- Возникли крупные банки
- Рубль стал одной из самых устойчивых валют в мире
- Россия вошла в пятерку наиболее развитых промышленных стран
- Но при этом – низкая производительность труда
- Отсталое сельское хозяйство

- В русской литературе начала XX века будут чувствоваться кризис старых представлений об искусстве и ощущение исчерпанности прошлого развития, будет формироваться переоценка ценностей.

В.В.Верещагин. Апофеоз войны. 1871

- Обновление литературы, ее модернизация станут причиной появления новых течений и школ. Переосмысление старых средств выразительности и возрождение поэзии ознаменуют наступление Серебряного века русской литературы.

Культура России начала 20 века

- Изменения в системе образования – ликвидация безграмотности, введение всеобщего начального образования
- Развитие периодической печати и книгоиздательского дела
- Открытия русских ученых в области медицины: И. Павлов и И. Мечников стали лауреатами Нобелевской премии
- В художественной культуре – разнообразие стилей, направлений, идей, методов
- «Золотой» век русской культуры, пережитый в 19 веке, сменяется «Серебряным» веком, новым и прихотливым

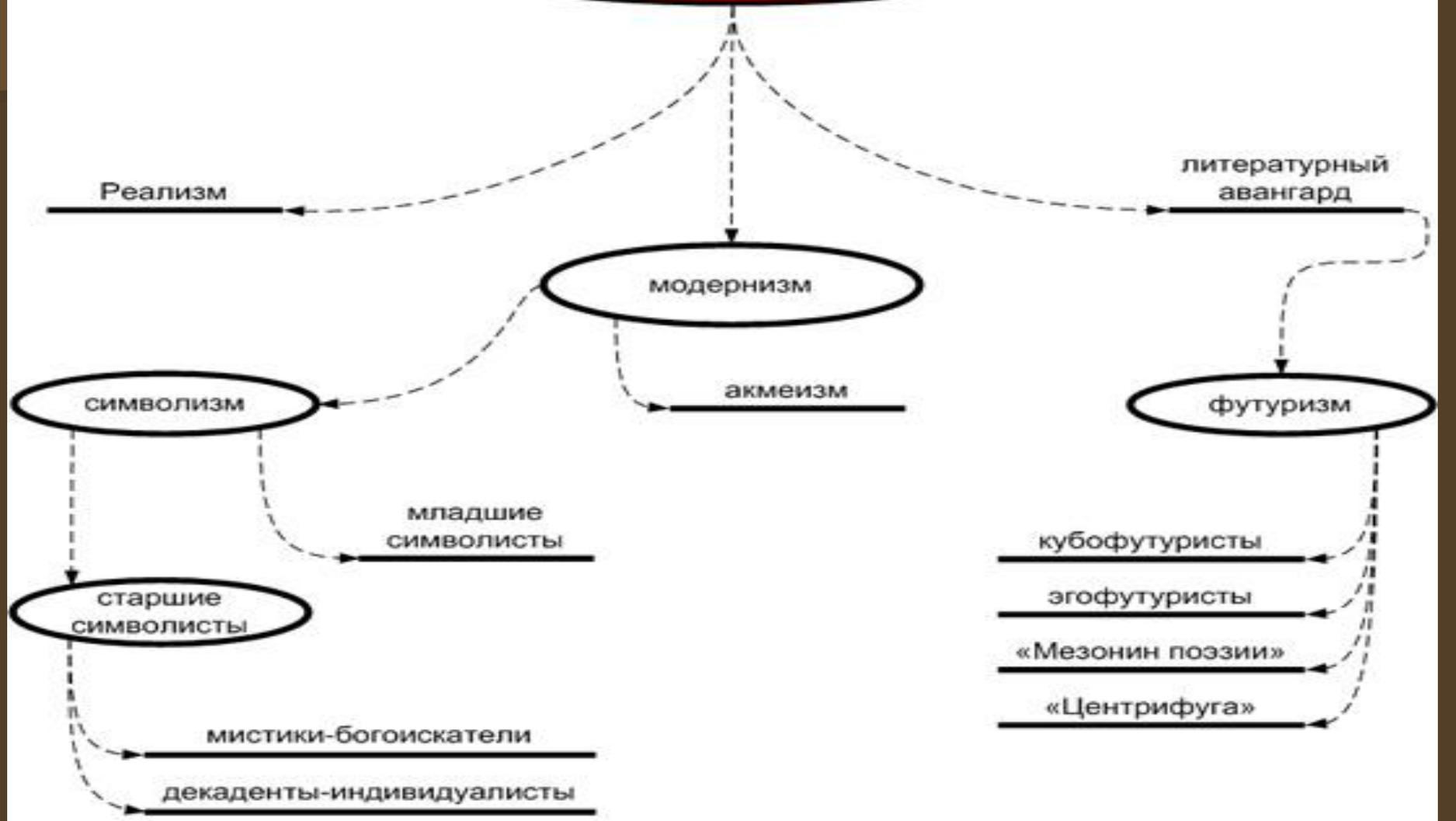
Хронологические рамки периода можно обозначить так:

- *Серебряный век* – период развития литературы (поэзии) между 1890 и 1917 гг.
- **1892** — выход из эпохи безвременья, начало общественного подъема в стране, манифест и сборник "Символы" Д. Мережковского, первые рассказы М. Горького и т.д.) — **1917** год.
- По другой точке зрения, хронологическим окончанием этого периода можно считать **1921—1922** годы (крах былых иллюзий, начавшаяся после гибели А. Блока и Н. Гумилева массовая эмиграция деятелей русской культуры из России, высылка группы писателей, философов и историков из страны).

Русская литература XX века была представлена тремя основными литературными направлениями: реализмом, модернизмом, литературным авангардом.

- *Схематично развитие литературных направлений начала века можно показать следующим образом:*

литературные направления

Русская литература XX века была представлена тремя основными литературными направлениями:

- реализмом,
- модернизмом,
- литературным авангардом.

Реализм

(от лат. *realis* – вещественный)

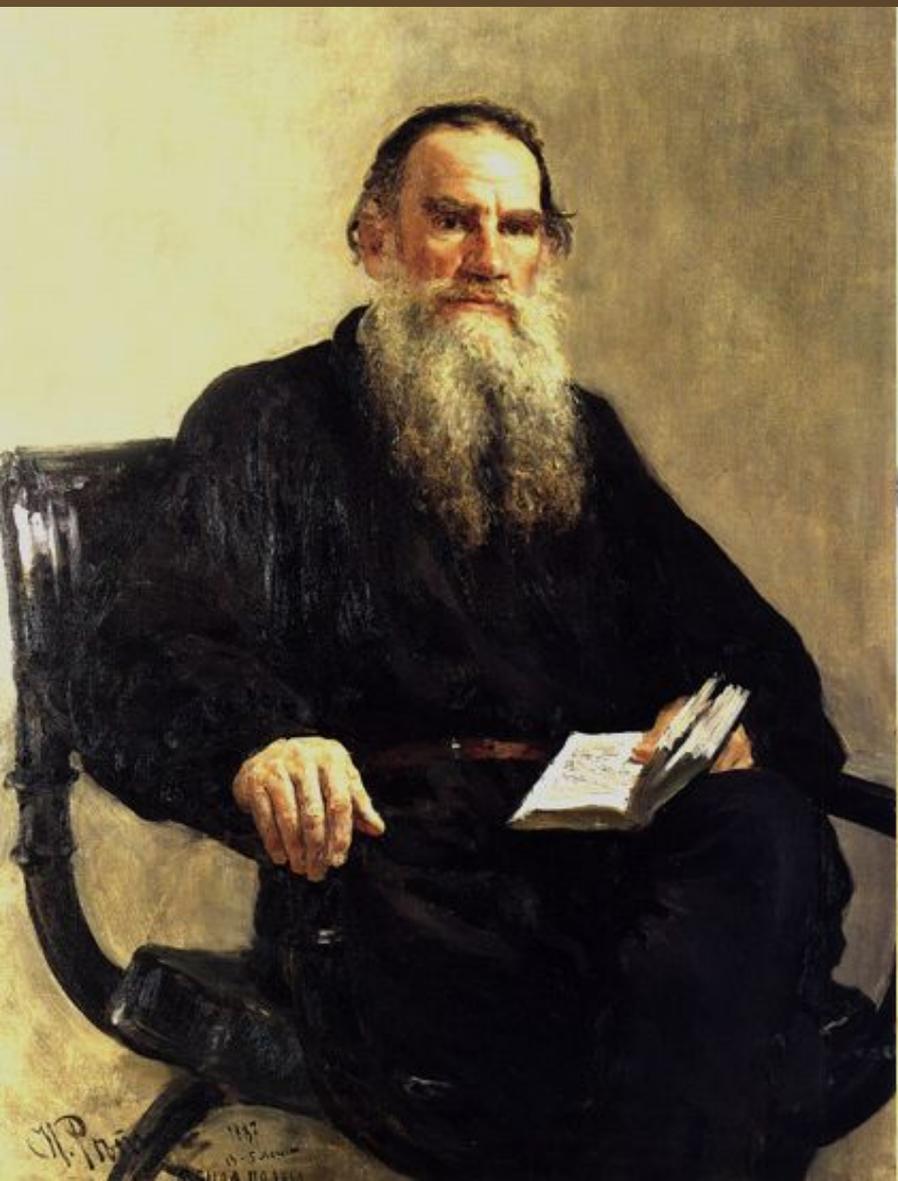
- творческий метод и литературное направление в русской и мировой литературе XIX и XX веков (критический реализм, социалистический реализм).

Реализм строится на принципах воспроизведения жизни в ее закономерностях, типических чертах и свойствах, т.е. признает существование объективных причин социальных и исторических закономерностей.

Реализм

- Наиболее яркие представители реализма в русской литературе:
А.Н.Островский, И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, М.Е.Салтыков-Щедрин, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов.

Еще звучит голос корифея русской реалистической литературы **Л.Н. Толстого**.

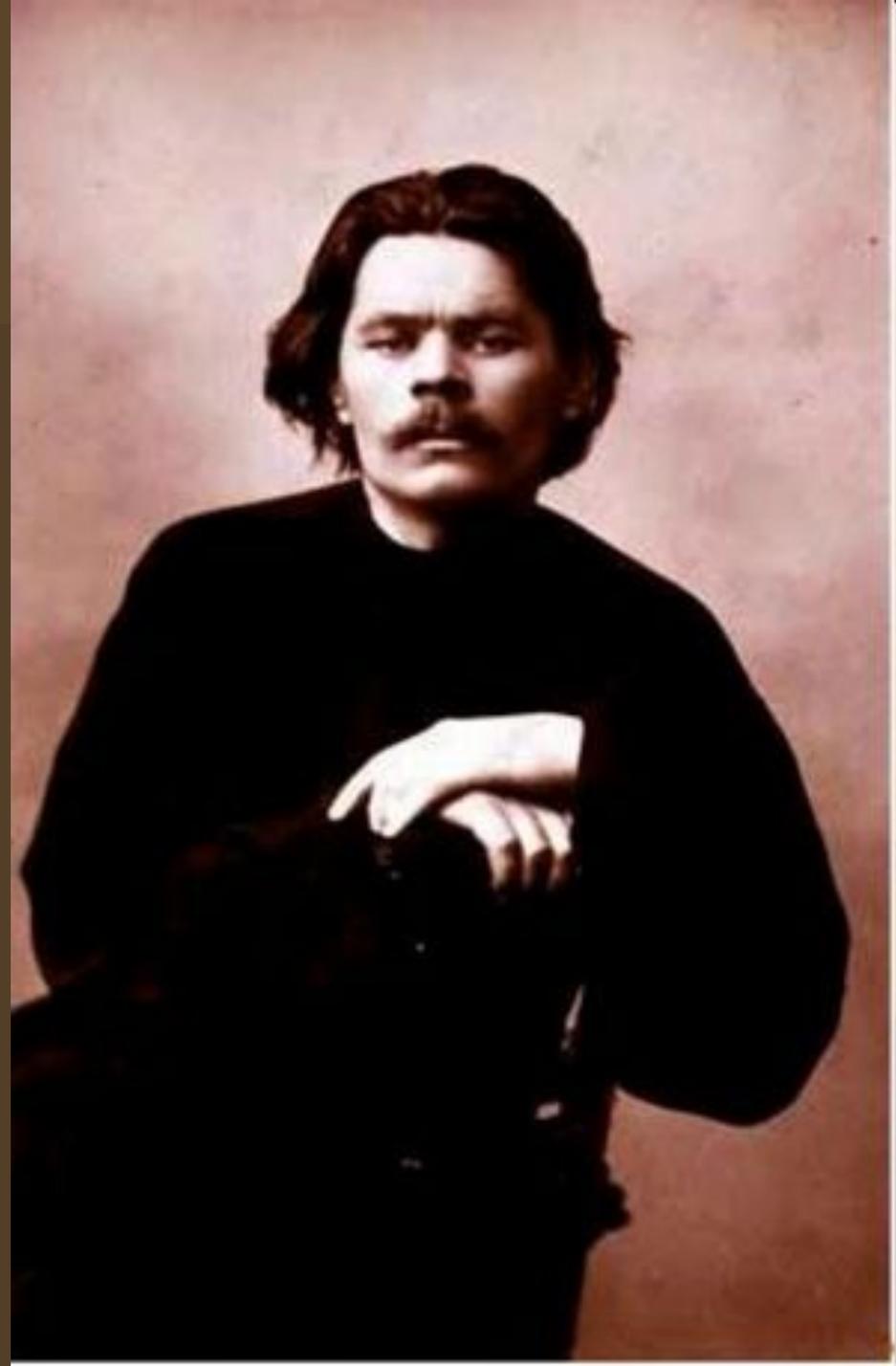

Обсуждаются последние пьесы **А.П. Чехова** «Чайка», «Вишневый сад», «Дядя Ваня».

М.Горький

- Романтические рассказы.
 - Пьеса «На дне».
- «На дне» - первое произведение М. Горького, которое принесло автору мировую славу.

А.И.Куприн

«Олеся», «Гранатовый браслет», «Суламифь»

Истинная любовь – основа всего земного.

Любовь должна основываться на возвышенных чувствах.

Любовь надо нести в себе всю жизнь, не размениваясь на мелкие страсти и увлечения.

Модернизм (от фр.moderne – новейший, современный)

– общее название новых (нереалистических) явлений в литературе первой половины XX века.

Общая задача для эстетических программ этого времени
– *поиск новых художественных средств изображения
новой действительности.*

Течения модернизма

Представители модернистских литературных направлений

- **Старшие символисты:** В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, Ф.К. Сологуб и др.
- **Мистики—богоискатели:** Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, Н. Минский.
- **Декаденты—индивидуалисты:** В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб.
- **Младшие символисты:** А.А. Блок, Андрей Белый (Б.Н. Бугаев), В.И. Иванов и др.
- **Акмеисты:** Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, С.М. Городецкий, О.Э. Мандельштам, М.А. Зенкевич, В.И. Нарбут.

СИМВОЛИЗМ

– литературное течение, в России возникшее в начале 90-х годов XIX века. В основе его лежат философские идеи Ницше и Шопенгауэра, а также учение В.С.Соловьева о Душе мира.

Традиционному способу познания действительности символисты противопоставляли идею создания миров в процессе творчества. Поэтому творчество в понимании символистов – созерцание «тайных смыслов» - доступно только поэту-творцу.

Символ становится центральной эстетической категорией этого литературного течения.

СИМВОЛИСТЫ

■ «Старшие» СИМВОЛИСТЫ (1890г.)

Д.Мережковский-
идеолог

В.Я.Брюсов, К.Д.
Бальмонт, З.Гиппиус,
Ф.К.Сологуб (90-е годы
XIX века).

■ «Младшие» СИМВОЛИСТЫ (1900 г.)

А.Белый,
Вяч.Иванов,
А.А.Блок (начало 1900-х г).
С.Соловьев

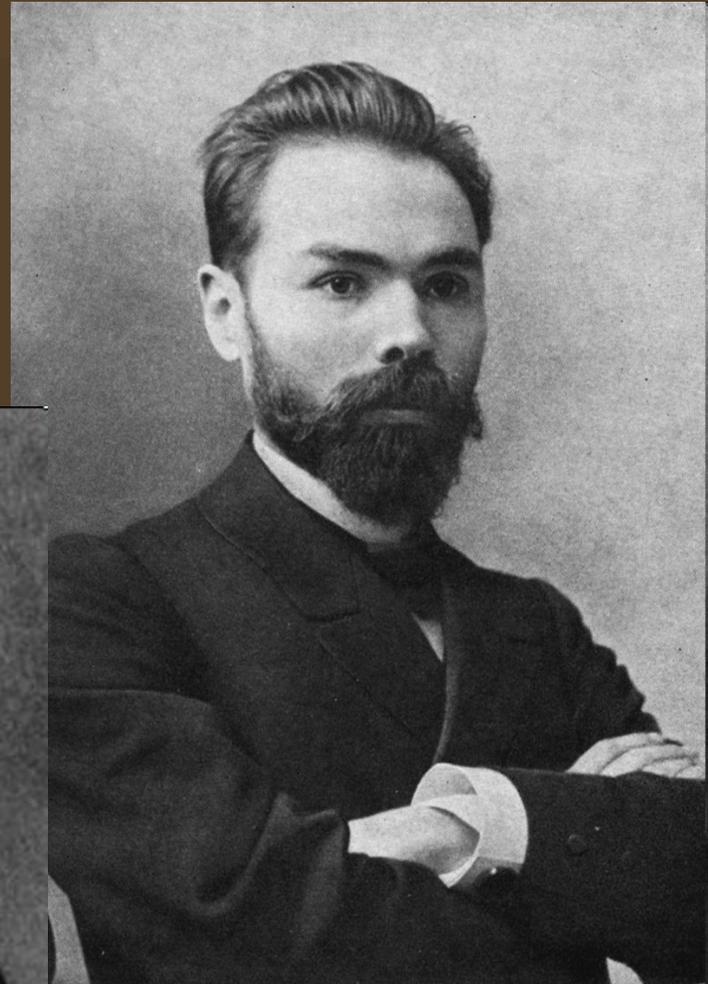
Поэзия СИМВОЛИСТЫ

А.Блок

К.Бальмонт

В.Брюсов

Стремление выразить более сложные,
летучие или противоречивые состояния
души потребовало нового отношения к
слову-образу

*Я – внезапный излом,
Я – играющий гром,
Я – прозрачный ручей,
Я – для всех и ничей*

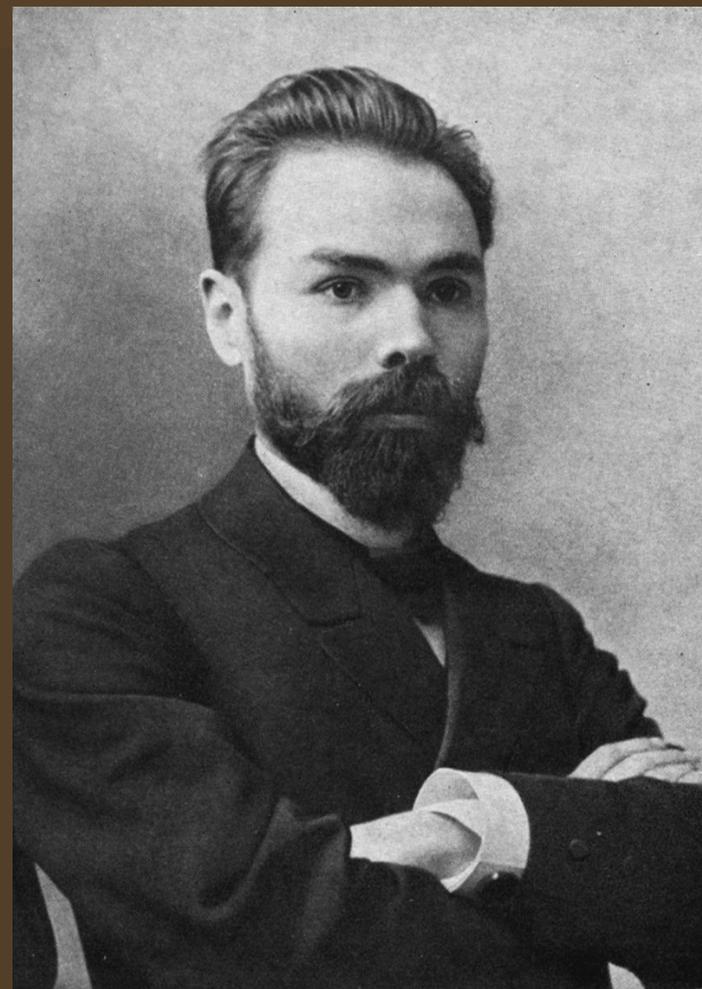
К.Бальмонт

Предчувствие «грядущих мятежей»

*Где вы, грядущие гунны,
Что тучей нависли над миром?
Слышу ваш топот чугунный
По еще не открытым Памирам*

В. Брюсов

Акмеизм (от греч.акме – цветущая сила,
высшая степень чего-либо)

– литературное течение в поэзии,
противопоставлявшее эстетике символизма
«ясный взгляд на жизнь».

(1913-1914)

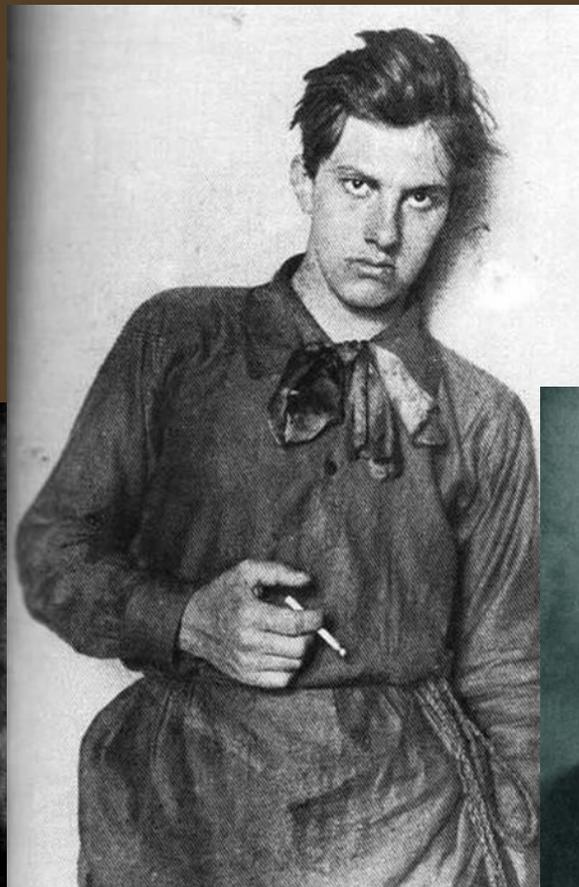
Представители – Н.С.Гумилев, А.А.Ахматова,
О.Э.Мандельштам (кружок «Цех поэтов»).

АКМЕИСТЫ Н.Гумилев и А.Ахматова, **ФУТУРИСТЫ** В.Маяковский и В.Хлебников критикуют реализм за социальность, натурализм, рабское следование действительности и стремление ее отображать, не преобразуя.

Н. Гумилёв

А. Ахматова

В. Хлебников

В. Маяковский

Футуристы

- 1) «Ассоциация эгофутуристов», 1911 г. (И.Северянин и др.);
- 2) «Гилея» 1912 г.(кубофутуристы В.В.Хлебников, В.В.Маяковский, Д.Д.Бурлюк и др.);
- 3) «Центрифуга» 1913 г.(Н.Н.Асеев, Б.Л.Пастернак и др.);
- 4) «Мезонин поэзии» (Р.Ивнев, В.Г.Шершеневич и др.)

Представители авангарда

- **Кубофутуристы** (поэты "Гилеи"): Д.Д. Бурлюк, В.В. Хлебников, В.В. Каменский, В.В. Маяковский, А.Е. Крученых.
- **Эгофутуристы**: И. Северянин, И. Игнатъев, К. Олимпов, В. Гнедов.
- **Группа "Мезонин поэзии"**: В. Шершеневич, Хрисанф, Р. Ивнев и др.
- **Объединение "Центрифуга"**: Б.Л. Пастернак, Н.Н. Асеев, С.П. Бобров и др.

Поэты-футуристы
провозглашают
решительное «нет»
наследию классики,
разрушая «эстетику
старья».

Стихи **В.Маяковского,**
В.Хлебникова.

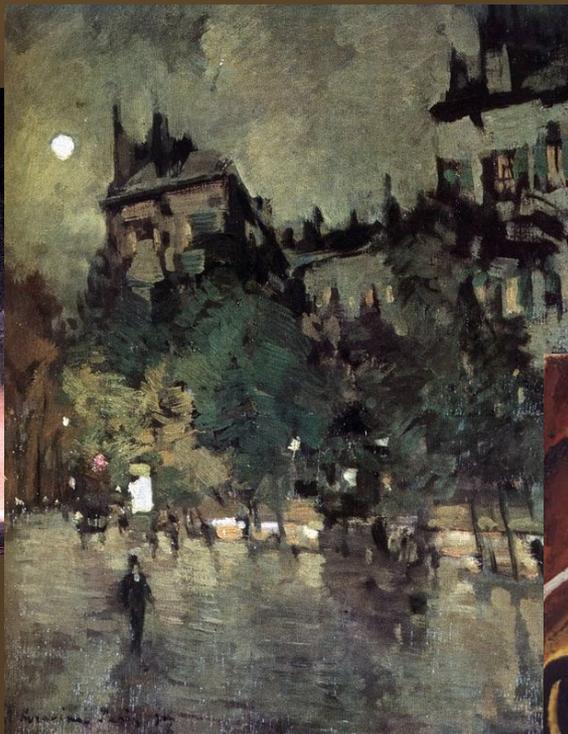
В живописи почитают реалистов **И.Репина**, **В.Сурикова**, братьев **Васнецовых**

Охотно посещают кажущиеся скандальными выставки **А.Бенуа, К. Коровина, П.Кончаловского**

А. Бенуа.
Последние прогулки
Людовика XIV

К. Коровин
Париж после
дождя. 1900

П. Кончаловский
Бой быков в Севилье. 1910

В музыке продолжают работать
композиторы:

Н.Римский-Корсаков (оперы «Сказка о
царе Салтане», «Золотой петушок»)

И.Стравинский (балет «Петрушка»)

А.Глазунов

С.Рахманинов

А.Скрябин

- Переживает расцвет русский реалистический театр.
- Всемирную славу получает система **К.Станиславского**, создавшего МХАТ.
- Работают великие театральные реформаторы **В. Мейерхольд** и **Е.Вахтангов**.

К.Станиславский

В.Мейерхольд

Е.Вахтангов

Федор Шаляпин

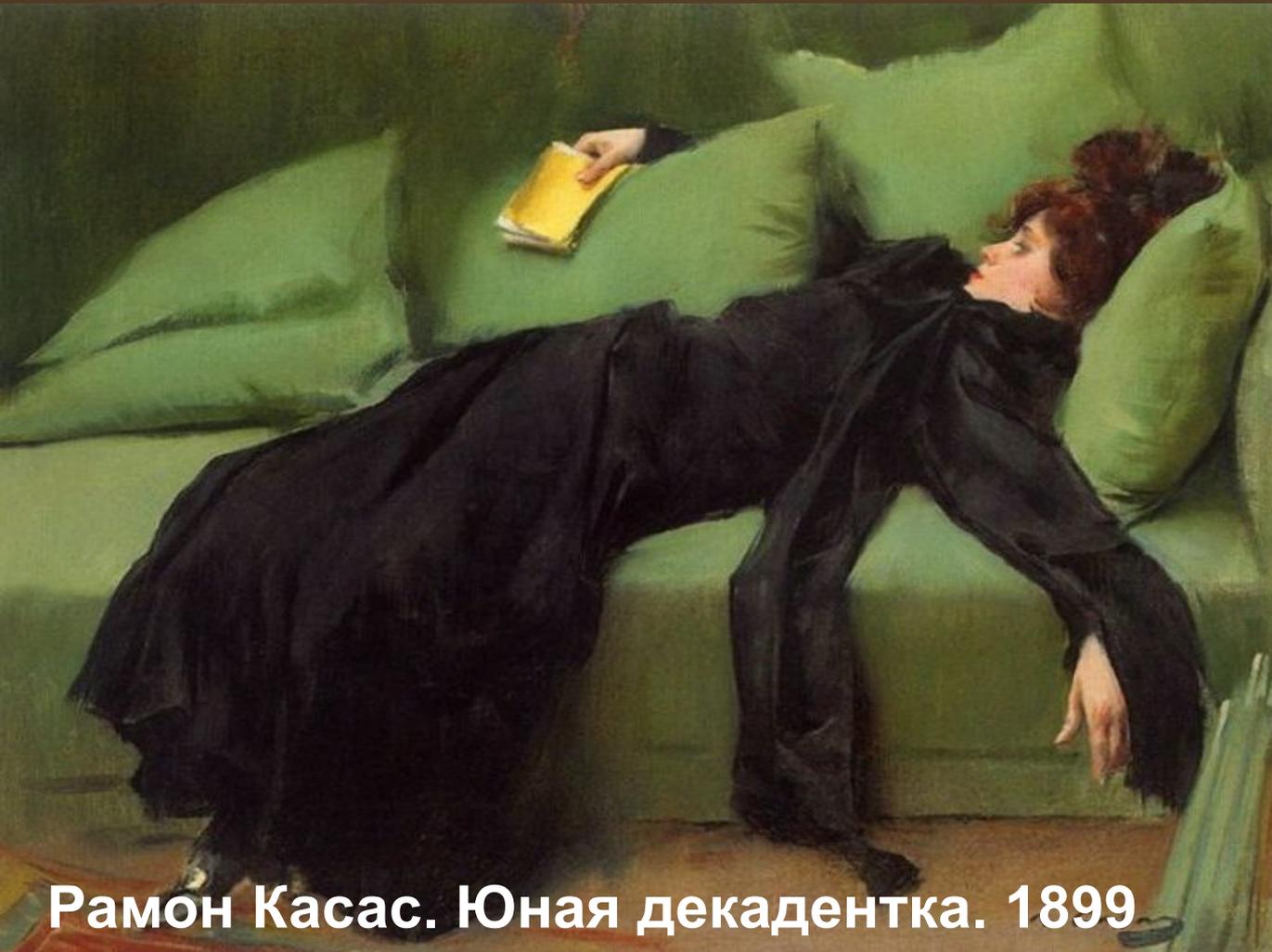
Анна Павлова

Вера Холодная

Декадентство, декаданс (фр. decadence — упадок) – особое восприятие мира, умонастроение, сложившееся в конце XIX века.

Рамон Касас. Юная декадентка. 1899

- Отказ искусства от политической и гражданских тем художники-декаденты считали проявлением и неременным условием **свободы творчества**.
- Постоянными **темами** являются:
 - мотивы *небытия и смерти*,
 - *отрицание исторически сложившихся духовных идеалов и ценностей*.

В группу русских декадентов так называемого «старшего поколения» в 1880-х — 1890-х гг. входили такие поэты и беллетристы, как *К. Бальмонт, А. Добролюбов, Коневской, Ф. Сологуб, Д. Мережковский, Зинаида Гиппиус*, а также «ранний» *В. Брюсов*.

Эпиграмма Владимира Соловьёва в отношении декадентов:

Мандрагоры имманентные
Зашуршали в камышах,
А шершаво-декадентные
Вирши - в вянущих ушах.

Декадентский стиль в одежде

Декадентское движение сегодня

- В феврале 1999-го года писательница *Маруся Климова* и художник *Тимур Новиков* организовали фестиваль декаданса «Тёмные ночи». Второй фестиваль состоялся год спустя в петербургском клубе «Декаданс». Эти эпатажные и шумные акции стали своеобразной манифестацией независимого искусства Санкт-Петербурга и Москвы, берущего своё начало в *андеграунде* советских времён.
- В дальнейшем декаданс как современное настроение вобрал в себя черты *гламура* и *готики*. Эти популярные в начале века стили были объединены в декадентских фестивалях «Бархатное подполье». Автором идеи выступил журналист и музыкант *Владимир Преображенский*, сегодня организатор салонных вечеров «изысканного удовольствия».
- *Андеграунд* (или *андерграунд*) (от англ. underground — подполье, подпольный; under — под, ниже, ground — земля, пол) — совокупность творческих направлений в современном искусстве (музыке, литературе, кино, изобразительном искусстве и др.), противопоставляющихся массовой культуре, мейнстриму и официальному искусству. Андеграунд включает в себя неформальные, независимые или запрещённые цензурой виды и произведения искусства. Многие виды и произведения искусства, начинавшиеся как андеграунд, со временем стали популярными и массовыми.

К декадентам себя относят многие музыкальные группы, особенно представители готик-рока, дарквэйва и т. п. стилей. Декадансом своё творчество называют группы «Агата Кристи» (один из их альбомов так и называется «Декаданс»), «Оберманекен», «Бостонское чаепитие», «Кремация Бонифация», «Кабаре Безумного Пьеро», «Пикник» и др.

