

ПОЭЗИЯ 1980-90-Х ГОДОВ

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ

Особенности развития поэзии 80-90-х гг.

- Публикация огромного пласта русской поэзии XX века – от авангарда начала века до И. Бродского,
- продолжение традиций поэтического андеграунда 1960 -70-х гг. ,
- публикация самиздатовских авторов,
- появление новых имен,
- столкновение трех «ветвей» русской литературы – советской (официальной), эмигрантской и неофициальной (оказывается фактически утраченной для читателя).

Особенности развития поэзии 80-90-х гг.

“Грандиозный провал
в истории русской поэзии”
(*О. Седакова*)

Из «подполья» поэзия сразу перешла в историю, стала предметом истории литературы, материалом архива. Читатель в это время активно «осваивает» серебряный век русской поэзии и современную поэзию.

Особенности развития поэзии 80-90-х гг.

- вся неофициальная поэзия 1950-70-х годов остается известной лишь узкому кругу читателей и специалистов,
- тексты изданы минимальными тиражами,
- из поэтических традиций 50-70-х гг. вырастает поэзия 80-х и 90-х гг. (*«сложно разобратся в современной поэтической ситуации, не имея представления о ее корнях» М. Берг*).

Особенности развития поэзии 80-90-х гг.

1970-90-е годы – это эпоха «культурных» поэтов, живущих в традиции и без нее немислимых.

Поэтому «...наиболее значительные художественные открытия – не все, но большая часть – в поэзии 90-х связаны с опытом неподцензурной русской поэзии и прозы 50-х -- 80-х годов...» (И. Кукулин).

Например, русская рок-поэзия.

Возвращенные имена

- поэмы «Реквием» А. Ахматовой, «Россия» М. Волошина, «По праву памяти» А. Твардовского, «Сказка о Правде» М. Исаковского, «Грозная тризна» П. Антокольского;
- стихотворения А. Ахматовой, Б. Пастернака, М. Цветаевой, М. Волошина, О. Мандельштама и др.;
- творчество Б. Чичибабина, И. Лиснянской, А. Галича, В. Шаламова, Б. Слуцкого;
- лагерная поэзия разных лет ("Среди других имен" (1990), "Поэты-узники ГУЛАГа" - 12 вып. (1991 - 1992), стихотворения Е. Ильзен, А. Барковой, А. Чижевского, М. Фроловского, С. Виленского и др. политзаключенных).

А. Тарковский(1907-1989)

Портрет

Никого со мною нет.
На стене висит портрет.
По слепым глазам
старухи
Ходят мухи, мухи, мухи.
Хорошо ли,- говорю,-
Под стеклом твоим в
раю?
По щеке сползает муха,
Отвечает мне старуха:
-А тебе в твоём доме
Хорошо ли одному?

А. Тарковский, «Вот и лето прошло...»

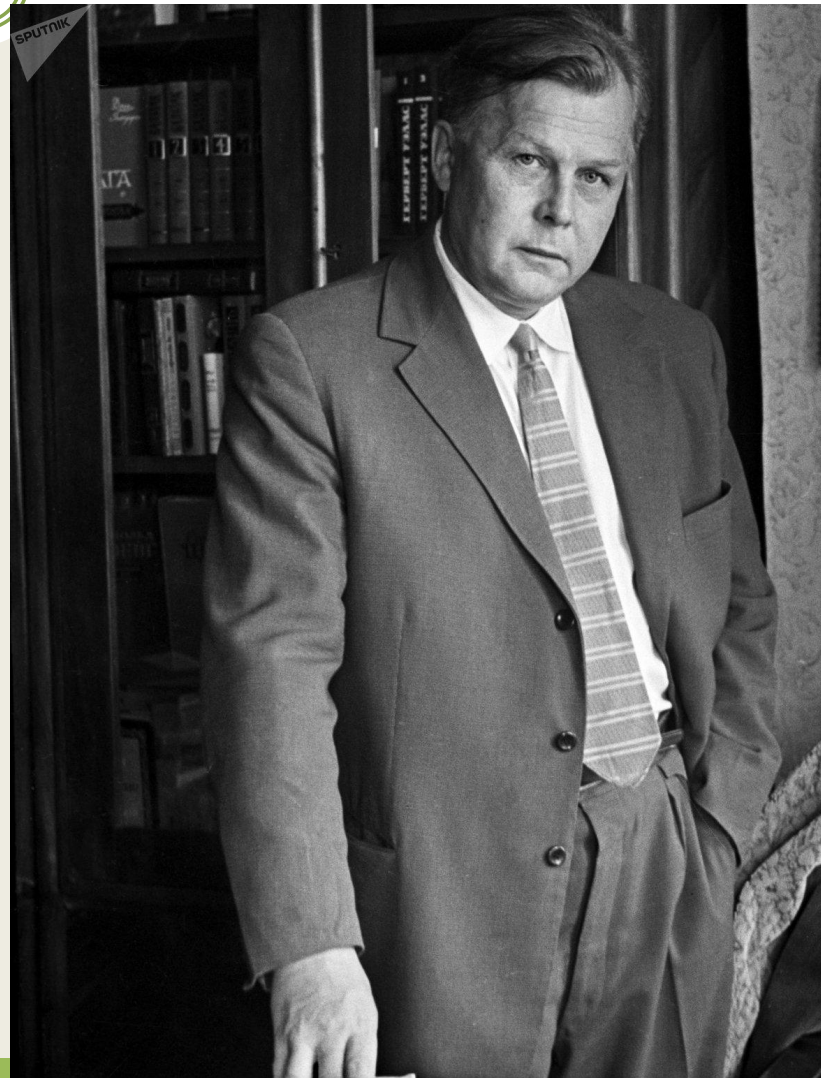
**Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.
Всё, что сбыться могло,
Мне, как лист
пятипалый,
Прямо в руки легло.
Только этого мало.
Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Всё горело светло.
Только этого мало.**

**Жизнь брала под
крыло,
Берегла и спасала.
Мне и вправду везло.
Только этого мало.
Листьев не обожгло,
Веток не обломало...
День промыт, как
стекло.
Только этого мало.**

А. Твардовский. По праву памяти

Смыкая возраста уроки,
Сама собой приходит мысль —
Ко всем, с кем было по дороге,
Живым и павшим отнестись.
Она приходит не впервые.
Чтоб слову был двойной
контроль:
Где, может быть, смолчат живые,
Так те прервут меня:
— Позволь!
Перед лицом ушедших былей
Не вправе ты кривить душой, —
Ведь эти были оплатили
Мы платой самую большой...
И мне да будет та застава,
Тот строгий знак сторожевой
Залогом речи нелукавой
По праву памяти живой.

Авторская песня

С 1950-х годов литературный процесс пополнился жанром **авторской песни**. Пик авторской песни пришелся на 1960—1970-е годы.

Это песенное творчество Б. Окуджавы, А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора и других.

Авторская песня стала формой преодоления формально-содержательного догматизма, официоза казенно-патриотической поэзии.

Внимание поэтов-песенников было сосредоточено на жизни обычного, «маленького», «частного» человека, а в этой жизни есть место и высокой трагедии, и счастью.

Авторская песня

Из бардовской (авторской песни) в начале 1970-х
формируется
рок-поэзия, которая в свою очередь состояла из
двух школ:
московская (Макаревич, Лоза, Градский,
Никольский, Романов)
и питерская (Гребенщиков, Шевчук, Кинчев,
Бутусов).

Рок-поэзия

- огромная популярность,
- эпатажный характер,
- необычные громкие способы самовыражения,
- противостояние официальной политике в искусстве,
- поэтические тексты воспринимаются в единстве словесного и музыкального выражения, но первостепенное значение имеет поэтический текст,
- группы "Машина времени", "Кино", "Аквариум", "Наутилус Помпилиус", "ДДТ",
- наиболее известные рок-исполнители – А. Макаревич, Б. Гребеншиков, Ю. Шевчук, А. Башлачев, М. Науменко и др.

Рок-поэзия

Содержание песен

*болевые точки современности,
размышления-исповеди о собственной душе,
одиночество человека в жестоком мире,
бездуховность мира,
механизированный рационализм*

Поэзия авангарда

Широко известными (в узком кругу) были следующие группы:

СМОГ (В. Алейников, Л. Губанов, Ю. Кублановский и др.);

Лианозовская поэтическая группа (В. Некрасов, Я. Сатуновский, В. Немухин, Б. Свешников, Н. Вечтомов и др.);

Ленинградская школа (Г. Горбовский, В. Уфлянд, А. Найман, Д. Бобышев, И. Бродский и др.);

группа "Конкрет" (В. Бахчанян, И. Холин, Г. Сапгир, Я. Сатуновский и др.).

СМОГ

СМОГ приобрел черты общественного движения, СМОГ на какое-то время стал чем-то вроде альтернативного Союза писателей. Даже членские билеты выдавали,

В СМОГе оказались авторы самые разные, часто совсем уж ничем друг с другом не сходные, Истинными, стопроцентными смогистами, называют Губанова и Алейникова.

Леонид Губанов (1946-1983)

В 1965 создал футуристическое поэтическое объединение "СМОГ», после ряда выступлений и участия в неправительственных демонстрациях у группы поэтов появляются проблемы с властью, Губанова принудительно кладут в психбольницу, после этого объединение распадается, поэт начинает зарабатывать на жизнь физическим трудом, "задушенный" властями поэт умирает в забвении в 1983 году.

**Ищите самых умных по
пивным,
а самых гениальных по
подвалам,
и не ропщите – вся земля есть
дым,
а смерть как пропасть около
обвала.**

**И в мире не завидуйте красе
и власти не завидуйте – что
проку?
Я умер на нейтральной полосе,
где Сатана играет в карты с
Богом!**

Лианозовская группа

Лианозовская группа — одно из первых неформальных творческих объединений второй половины XX века. Лианозово — небольшой подмосковный поселок, где жили художник Оскар Рабин, поэт и художник Евгений Кропивницкий. Он стал своеобразным неофициальным центром художественного и поэтического авангарда и андеграунда

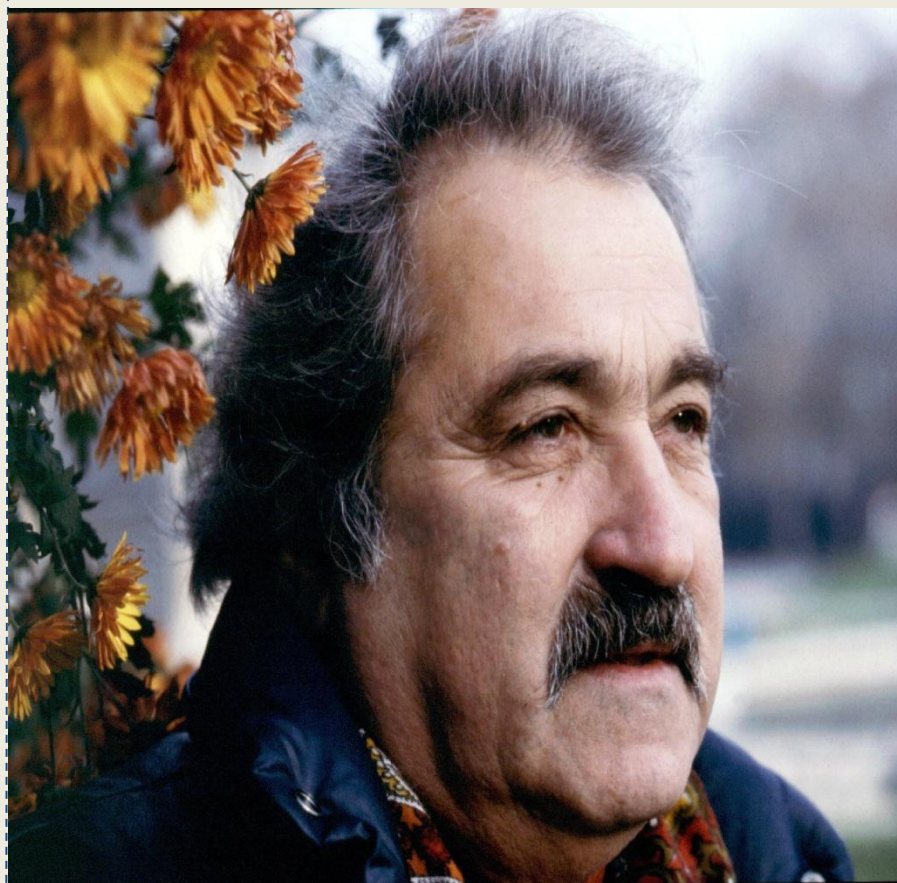
У истоков стояли художники Евгений и Лев Кропивницкие (отец и сын), поэты Г. Сапгир, И. Холин и др. В группу вошли поэты В. Некрасов Я. Сатуновский, О. Рабин и др.

Поэтов и художников, входивших в Лианозовскую группу, объединяло стремление к наиболее полному самовыражению и к созданию новой поэтики.

Лианозовская группа

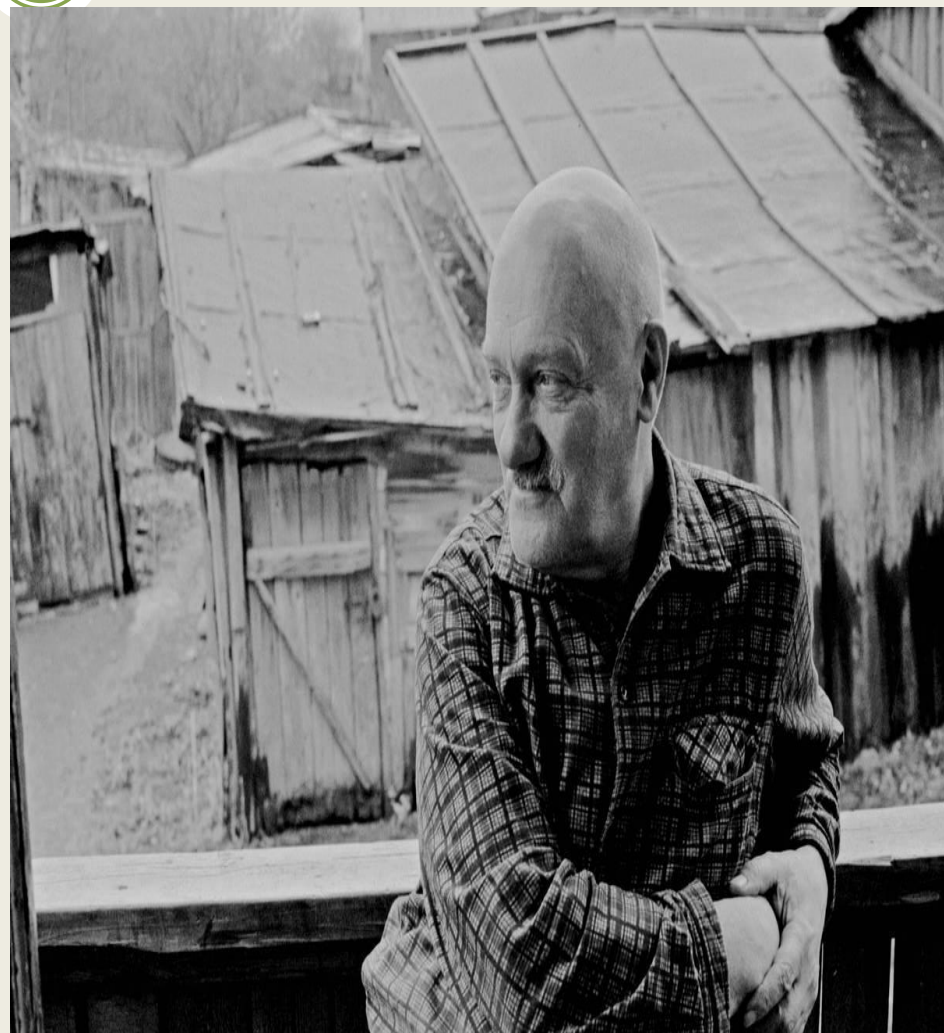
«Никакой "лианозовской школы" не было. Мы просто общались. Зимой собирались, топили печку, читали стихи, говорили о жизни, об искусстве. Летом брали томик Блока, Пастернака или Ходасевича, мольберт, этюдник и уходили на целый день в лес или в поле...»

(Генрих Сапгир).

Е. Кропивницкий. «Совет поэтам»

*Читать трудно
И нудно.
Пишите короткие
стихи.
В них меньше вздора
И прочесть их можно
скоро.*

Е. Кроповницкий

Ода Пушкину

Поэт всеобъемлющий — и нет,
Нет поэта равного.
Слава, слава славному —
Из поэтов главному!
Слава многоликому
Пушкину великому!

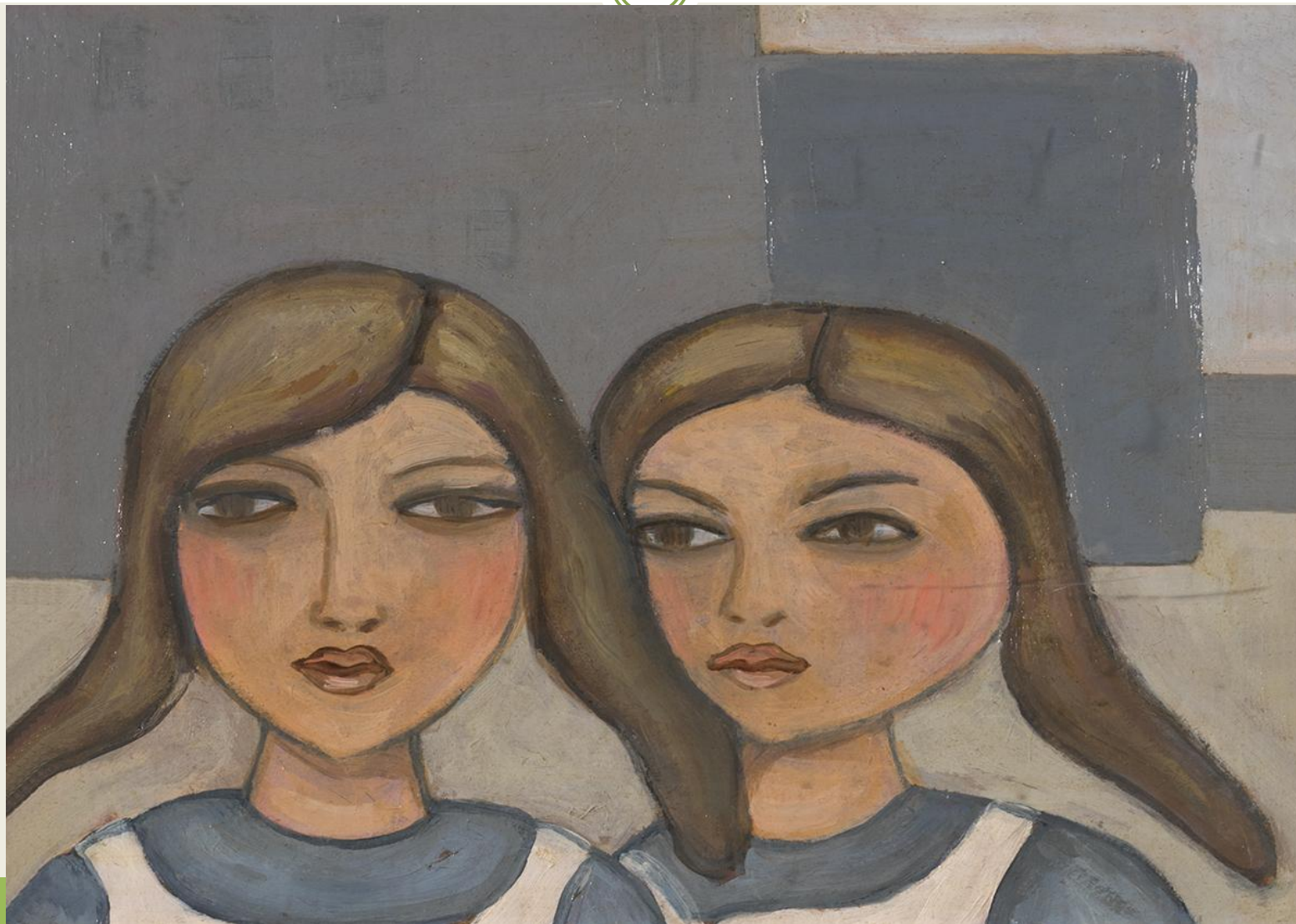
Е. Кроповницкий

Незабудки

Незабудки на болоте
Расцвели по новой моде:
Оголились до пупа.
А одна, не будь глупа.
Хоть была и некрасива,
Задрала подол спесиво.
Ею был побит рекорд —
И на ней женился черт.

**Евгений Кропивницкий.
Двойной портрет школьниц.**

Концептуализм (соц-арт)

Концептуализм (соц-арт)

направление в живописи (художники – В.Комар, А.Меламид, А.Петров, Э.Булатов), в поэзии (Дмитрий Пригов, Тимур Кибиров, Игорь Иртеньев).

Основные черты:

использование штампов социалистического сознания, ирония, провокативность, плакатность образов.

Концептуализм

- Концептуализм – понятие более широкое, чем соцарт,
- концептуализм представлен в русской поэзии в соцартовской версии, т.е. в социологизированном, идеологизированном варианте,
- это искусство игры обломками идеологии тоталитарного государства,
- четкой границы между концептуализмом и соцартом провести невозможно (напр. стихи Пригова относят и к соцарту, и к концептуализму),
- суть концептуализма не исчерпывается только стремлением к развенчанию и разрушению.

Концептуализм

Концептуализм (от лат. *conceptus* — «мысль», «понятие») — художественное течение второй половины XX века, заявившее о себе как об оппозиции официальному искусству. Концептуальное искусство — искусство идеи. Доминирует в 1980-е годы.

С ним связано творчество поэтов Вс. Некрасова, И. Холина, Д. Пригова, Л. Рубинштейна, прозаика В. Сорокина и художников И. Кабакова и Э. Булатова.

В своих истоках концептуализм восходит к творчеству авангардистов начала XX века — футуристов и обэриутов.

Художнику-концептуалисту важен не изображаемый им предмет, а то, что посредством этого предмета концептуалист хочет обозначить, т. е. демонстрируется не столько художественное произведение, сколько определенная художественная концепция.

Концептуализм (соц-арт)

- Тексты концептуалистов фиксируют состояние культуры вне связи с традицией.
- Поэты, сознательно или неосознанно, фиксируют «конец литературы» («ощущение переполненности»).
- Как явление постмодерна «отрицает за высказыванием право легитимировать различные дискурсы и декларирует «невозможность „лирического голоса“ и самоценного словесного образа» (Д.Кузмин).

Концептуализм

Главная задача концептуалистов -

развенчание стереотипов мышления,

запрограммированного сознания человека, которому годами внушались однозначные представления о культуре, ее формах и языке.

Объект осмеяния, пародии –

язык, с его окостеневшими бюрократическими штампами и формулами, советская литература соцреализма, массовое сознание.

Как и обэриуты, поэты конца XX века обращаются к приемам гротеска, поэтике абсурда, фантасмагорическим искажениям, иронии, приемам литературной игры.

«Барачный эпос» Игоря Холина

Жизнь прошла, как во сне.
Завод.
Магазин.
Барак.
Муж погиб на войне.
Работала Не покладая рук.
Надежду Возлагала на сына:
Все же мужчина.
Вырастет,
Начнет помогать.
Вырос,
Стал выпивать.
Заявил:
— На мать наплевать!

Для стихов характерны :
назывные конструкции,
фиксирующие неизменность в
барачного существования
«простых советских людей»,
черты советского быта,
«низовая» лексика, авангардные
мечтания о сверхчеловеке,
породнившемся с машиной и др.

***Холинский «барак»
предстает как гротескный
и в то же время страшно
реалистический
результат «переделки
мира» посредством
утопии.***

Игорь Холин. «Барачный эпос»

Рыба. Икра. Вина.
За витриной продавщица
Инна.
Вечером иная картина:
Комната,
Стол,
Диван.
Муж пьян.
Мычит:
Мы-бля-я!—
Хрюкает, как свинья,
Храпит.
Инна не спит.

Утром снова витрина.
Рыба. Икра. Вина.

Адам — Слесарь
инструментальщик. Ева
— токарь верстальщик.
Место работы — Завод
«Пеношлак».
Место жительства — Общежитье,
Барак.
Хуже ада!..

Всеволод Некрасов

**ЛЫЖИ ЛЫЖИ
ЛЫЖИ ЛЫЖИ
ЖИВЫ ЖИВЫ
ЖИВЫ ЖИВЫ
ХОТЬ КУДА
ГЛАЗА ГЛЯДЯТ
ТУТ ТУДА
СЛЕДЫ СЛЕДЯТ
СЛЕД В СЛЕД
СНЕГ НА СНЕГ
ТИХО ТИХО
БУХ БУХ БУХ
ХОРОШ ХОРОШ
ШУРУХ ШУРУХ**

**Я помню чудное мгновенье
Невы державное течение
Люблю тебя Петра творенье
Кто написал стихотворенье
Я написал стихотворенье**

Л. Рубинштейн

Поэт-концептуалист в стремлении «преодолеть инерцию и тяготение плоского листа» создал собственный «жанр картотеки».

Карточка 38. Можно избегать каких-либо встреч, взглядов, разговоров и т. п., но не лучше ли идти навстречу судьбе <...>

Карточка 41. Можно оказаться неподалеку и зайти, чтобы выпить чаю и поболтать...

(Л. Рубинштейн, «Каталог комедийных новшеств», 1976)

Метареализм (метаметафоризм) – явление постмодернизма

- развивается параллельно с концептуализмом,
- представители – И. Жданов, А. Еременко, А. Паршиков (позднее О. Седакова, Е. Шварц, В. Кривулин, С. Гандлевский и др.),
- обращение к вечным темам или вечным прообразами,
- насыщен архетипами: любовь, смерть, слово, свет, земля, ветер, ночь,
- материал творчества – природа, история, высокая культура, искусство разных эпох.

Игорь Жданов

*Умирает ли дом, если после него остаются
только дым да объем,
только запах бессмертный жилья?
Как его берегут снегопады,
наклоняясь, как прежде, над крышей,
которой давно уже нет,
расступаясь в том месте,
где стены стояли,
охраняя объем, который
четыре стены берегли.
Нет окна,
но тянутся ветви привычно
клена красного, клена зеленого,
клена голого, заледеневшего
восстанавливать это окно.*

ПОЭЗИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

- основные имена – Н. Коржавин, И. Бродский, И. Ратушинская, А. Цветков;
- многие произведения были написаны гораздо раньше, на родине;
- большинство поэтов-эмигрантов были уже сложившимися творческими индивидуальностями;
- в центре поэзии – «вечные» вопросы бытия, духовная жизнь человека, попытка осмыслить историю и современность;
- широкий проблемно-тематический, жанровый и стилевой диапазон.

И. Бродский, «Те, кто не умирают...»

*Те, кто не умирают, – живут
до шестидесяти, до семидесяти,
бедствуют, строчат мемуары,
путаются в ногах.*

*Я вглядываюсь в их черты
пристально, как Миклуха
Маклай в татуировку
приближающихся
дикарей.*

Поэтический сюрреализм

Геннадий Айги

Геннадий Айги (Геннадий Николаевич Лисин (сменил фамилию на родовую *Айги*), один из лидеров советского авангардного искусства 191970-х годов, создатель русского поэтического сюрреализма, «поэт абстрактных метафор, которые далеко не всегда поддаются расшифровке, оставляя возможность индивидуального толкования» В. Казак).

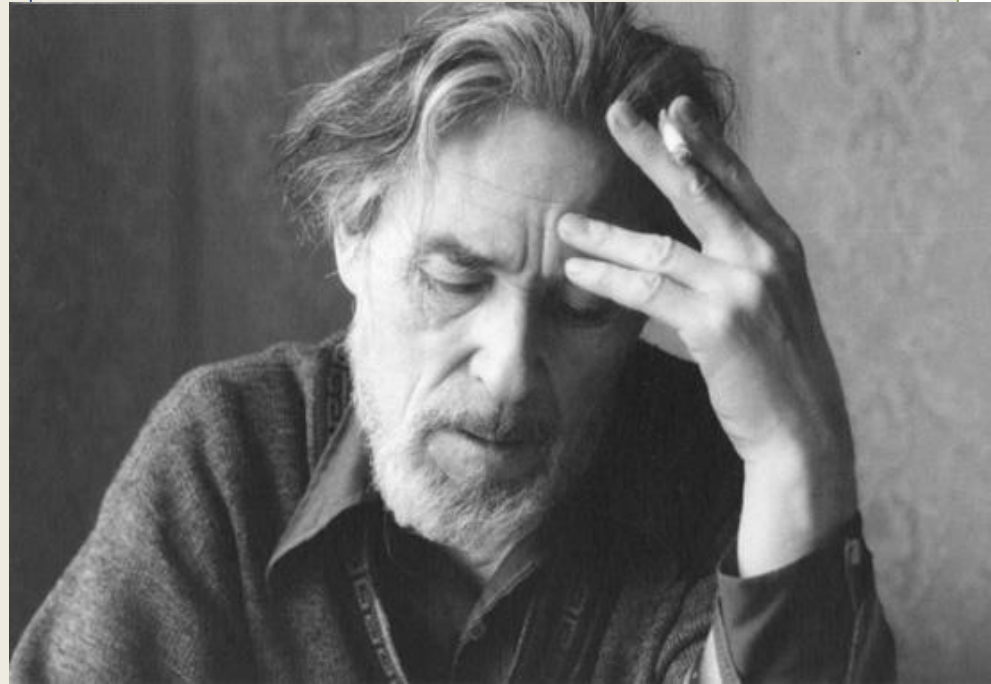

Г. Айги. Любимое

Бледное лицо –
золотая кожура
тишины!..

Где-то движутся сны
налегке,
и нет ничего,
кроме заигрывания бога
с самим собой
за этим его
прикрытием.

И — из этой игры
дочеловеческих начал
мне остаётся
познание тоски.

Верлибр 1980-90-х годов

Независимо от направлений в поэзии 1980-х годов широко представлен верлибр.

Свободный стих, верлибр — в разной степени свободный от жёсткой рифмометрической композиции. Это тип стихосложения, для которого характерен последовательный отказ от всех «вторичных признаков» стиховой речи: рифмы, слогового метра, регулярной строфики

Русский верлибр 1980-90-х годов

«Антология русского верлибра» (1991) – известный сборник, составленный Кареном Джангировым. Карен Джангиров считается маэстро русского свободного стиха.

«Любовь!» – говорил маэстро
«Да-да, любовь!» – повторял маэстро
«Это нечто такое...» – вздыхал маэстро
«Это самое-самое...» – шептал маэстро
«Это, конечно...» – завершал маэстро
А потом засыпал но даже во сне
он продолжал повторять это слово
пытаясь вспомнить его значение.

Вывод

Конкретизм, концептуализм, соц-арт совсем не какие-нибудь авангардистские вывихи, как кажется иным подборникам "высокой поэзии". Это непосредственно поэзия (в лучших, естественно, своих образцах); поэзия, отвечающая на наиболее поразительно острые эстетические вопросы современности. Поэтическое и великое пространство едино, реалии высокохудожественной ситуации всеобщие, и потребности к поэту (не важно, концептуалист он или чистый лирик) все те же. В этом абсолютном смысле ничего не изменилось. Переменился язык, а он не может не меняться, он часть человека.

Владислав Кулаков "Поэзия как факт", 1999