
**РУССКИЙ РЕАЛИЗМ. РУССКИЙ
МОДЕРНИЗМ. СИМВОЛИЗМ**

Учебники и учебные пособия

- История русской литературы XX века: в 4 т. Т. I. / под ред. Л.Ф. Алексеевой.
- Кузьмина С. Ф. История русской литературы XX века: Поэзия серебряного века. – М., 2009.
- Соколов А.Г. История русской литературы 20 века: Дооктябрьский период.
- Минералов И. Г. Русская литература серебряного века (Поэтика символизма). – М., 1999.
- История русской литературы : в 4. Т.4: Литература конца 19 – начала 10 века (1881 – 1917) / под ред. К.А. Муратовой. – Л., 1983.

Пути развития русской литературы в конце XIX – начале XX веков

□ Реализм

Л.Н. Толстой,

А.П. Чехов

Новые реалисты:

И. Бунин,

А. Куприн,

А. Серафимович,

В. Вересаев и др.

□ Модернизм

(от фр. Современный, новый) – литературное направление конца 19 – начала 20 века, противостоящее реализму.

Л. Андреев,

Символисты, акмеисты,

футуристы, имажинисты

В. Волошин, М.Цветаева.

Русский реализм

- Главная задача – показать человека нового времени.
- Начинается кризис реализма 19 века, отраженный в кризисе духовности. Человеку нужна вера в будущее. Отсюда сочетание реализма с романтической эстетикой.
- Реализм ищет новые пути отражения действительности.
- Постепенно реализм уходит от дворянства к народу.
- Реалисты объединяются в кружки

Кружки русского реализма рубежа веков

СРЕДА

- Неоднородное объединение. Представляющее собой демократическое реалистическое искусство.

Тимковский Н.

Телешов Н.

Бунин И.

Найданов С.

ЗНАНИЕ (ЗНАНЬЕВЦЫ)

- Выработали последовательную программу.
- Поднимали крестьянскую тему.
- Создали образ «задумавшегося» мужика
- Горький М.
- Бунин И.
- Куприн А.
- Серафимович А.
- Вересаев В.

Русский реализм

- Одна из ветвей русского реализма отражает кризис интеллигенции- Гарин-Михайловский Н., Шмелев И. и др.
- Зарождается натурализм, но исключительно как тенденция реализма – Арцыбашев М., Потапенко И., Боборыкин Н.

Русский модернизм

- Формируется на основе декадентства (мировоззрение)
- Отказ от традиций демократической литературы и реалистической эстетики;
- Неверие в разум;
- Выведение на первый план мистических прозрений;
- Индивидуалистическое мировоззрение («Каждый любит только себя» /Н. Минский/;
- Относительность понятий о добре и зле;
- Интерес к философии Ф. Ницше (в частности к понятиям дионисийского и аполлоновского в искусстве, понятии «гармония», мифу в искусстве);

□ Основные положения трактата:

Мережковский выделяет 3 основных элемента русской литературы:

□ Мистическое содержание;

□ Символизм:

Символ – откровение божественной стороны нашего духа

□ Художественная впечатлительность

Ключевой труд к пониманию русского модернизма

Д.С.
Мережковский
«О причинах упадка и новых течений в современной русской литературе»
(1893 год)

Направления русского модернизма

СИМВОЛИЗМ

АКМЕИЗМ

ФУТУРИЗМ

СИМВОЛИЗМ

- Направление в литературе и искусстве, зародившееся в последней четверти 19 века во Франции.
- Стал первым модернистским течением в русской литературе.

История возникновения и развития русского символизма

- Формируется в 80-90-е гг. XIX века.
- С него начинается «Серебряный век» русской литературы.
- Не выработал единой эстетики. Отсюда деление символизма на группы по временному признаку и по месту функционирования (старшие символисты - младосимволисты, московские символисты - питерские символисты).
- Претерпевает изменения после 1905 года.
- Сходит на нет к 1912 году.

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ КАК ТЕЧЕНИЕ РУССКОГО МОДЕРНИЗМА

- ТЕЧЕНИЕ РУССКОГО МОДЕРНИЗМА
- В основе его эстетики лежит понятие «СИМВОЛ» - связующее звено между земным и духовным миром, эхо, намек

Черты русского символизма

- Поддерживают принципы «чистого», свободного искусства;
 - Идея самоценности искусства (уход от социальных задач);
 - Интерес к внутреннему миру личности (предельная индивидуализация);
 - Контраст социального и индивидуального;
 - Убеждение в непознаваемости мира;
 - Таинственность;
 - Интуитивизм
 - Мистика;
 - Иррационализм;
 - Поэтика иносказаний.
-

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ КАК ТЕЧЕНИЕ РУССКОГО МОДЕРНИЗМА

□ «Старшие символисты»
(90-е годы XIX века):

Д. Мережковский,

З. Гиппиус,

В. Брюсов,

К. Бальмонт,

Ф. Сологуб,

А. Белый,

А. Добролюбов и т.д.

□ «Младшие символисты»
(1900-е годы):

В. Иванов,

Л. Эллис,

С. Соловьев,

А. Блок и т.д.

СТАРШИЕ СИМВОЛИСТЫ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ

- Д. Мережковский,
- З. Гиппиус

Считали символизм философско-эстетическим течением (идея Третьего завета)

Труд: «О причинах упадка...»

МОСКОВСКИЕ

- В. Брюсов,
- Ф. Сологуб

Считали символизм преимущественно литературным течением

Труд альманах «Русские символисты»

МЛАДОСИМВОЛИСТЫ

К ним относят тех, кто вошел в литературу после 1900 года.

Организовали кружок «Аргонавты», из-за чего получили прозвище «аргонавты».

В Москве важное место занимает издательство «Скорпион», где В. Брюсов выпускает журнал «Весы» (1904-1909)

В отличие от старших символистов, младосимволисты не отказываются до конца от социальных проблем (особенно после революции 1905 года).

На мировоззрение младосимволистов гораздо большее влияние оказала философия Владимира Соловьева, нежели философия Ф. Ницше.

Философия Владимира Соловьева

«Соловьёвым мы таинственно крещены»

(Вяч. Иванов)

Философия В. Соловьева – философия идеализма с идеей Третьего Завета и приходом Вечной Женственности.

Отсюда, задача искусства – «создание вселенского духовного организма»

В основе его философии лежит образ СОФИИ – вечная женственность, непорочная жена, символ мудрости.

По В. Соловьеву – духовное начало, пронизывающее мироздание, душа мудрости.

Позднее – Прекрасная Дама А. Блока.

Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865-1941)

Дмитрий Сергеевич Мережковский

- Поэт, писатель, критик, философ.
- Основатель русского символизма.
- Основоположник жанра историософского романа в русской литературе.

Жизнь и творчество

- Родился 2 (14) августа 1865 года в Петербурге в дворянской семье.
 - Духовной близости с отцом не было, в отличие от матери.
 - Писать начал в Третьей классической гимназии Петербурга в 13 лет. Но первый литературный дебют состоялся в 1880 году, хотя не принес ему большой известности.
 - В «большую литературу» Мережковский попал в 1883 году.
 - В 1884 году поступает в Петербургский факультет на историко-филологический факультет. Увлекается философией позитивизма и французской литературой. Знакомится с Г. Успенским.
-

Влияние Г. Успенского

- Размышления о «религиозном смысле жизни».
- Идея важности «обращения к народному миросозерцанию, к власти земли».
- Эти идеи позже сблизят Мережковского с сектантством.

Жизнь и творчество

- 1888 г. – решает посвятить себя только литературе.
- В этом же году знакомится с Зинаидой Гиппиус, с которой обвенчается в 1889 году.
- 1888 год был плодотворным для литературного творчества:

Первая поэма «Протопоп Аввакум»,

Первая книга «Стихотворения» (принесла первую известность),

Первые переводы древнегреческих трагедий (Эсхил, Софокл, Еврипид),

Первые критические статьи (о Чехове).

Жизнь и творчество

- В 1891 году начинает работу над романом «Юлиан Отступник». Который закончит в 1892 году.
- 1892 год станет переломным в его мировоззрении, когда наметится переход от религиозного миросозерцания к мистике, начнется увлечение декаданством и символизмом.
- Выйдет первый модернистский сборник «Символы. Песни и поэмы», а чуть позже лекция «О причинах упадка» (опубликована в 1893 г.).
- В 1895 году Мережковский опубликовал первый русский символистский исторический роман «Смерть богов. Юлиан Отступник», положивший начало трилогии «Христос и Антихрист».

Жизнь и творчество

- В 1900 году Мережковский и Гиппиус создают «новую церковь» – тройственный союз (супруги + Д. Философов).
- В основе этой церкви лежит идея Третьего Завета – Святого Духа, «завет Свободы вослед заветам Закона и Благодати». В этом завете людям откроется «любовь, как свобода».
- В это время продолжается работа над трилогией «Христос и Антихрист».
- Во время революции 1905 года увлекается идеей антихристианской сущности русского самодержавия и религиозного обновления России.
- В 1906 году уезжает в первую парижскую эмиграцию и размышляет о России и мире: политической революции должна предшествовать революция духа.

Жизнь и творчество

- В 1907 году начинает работу над второй трилогией «Царство Зверя», в которой исследует природу и суть русской монархии.
 - Продолжает публиковать стихотворения и заслуживает к 1913 году славу поэта «общих настроений».
 - В 1910 году Мережковского пытаются отлучить от церкви.
 - В 1913 году выходит первое 17-томное собрание сочинений писателя.
 - Мережковский отходит от политики и уходит в литературу, не высказываясь о событиях Первой мировой войны.
 - Революцию 1917 года воспринял как хамство и приход народа-Зверя.
 - В декабре 1919 года супруги покидают Петроград и становятся эмигрантами (Минск, Варшава, Париж).
-

Жизнь и творчество

- За границей негативно отзывался о советской России, считая, что лучше бы она в таком виде не существовала вовсе.
 - Является организатором «Религиозного союза» (1920), литературно-философского общества «Зеленая лампа» (1927-1939).
 - В религиозной России Мережковский видит спасение для все мира.
 - Продолжает развивать идеи «новой церкви», отражая, тем не менее, ощущение катастрофичности мира.
 - В 1941 году выступает с речью «Большевизм и человечество», которой писателю не простили.
 - Скончался 7 декабря 1941 года в Париже.
-

Произведения Д.С. Мережковского

□ Трилогия «Христос и Антихрист»:

1. «Смерть богов, или Юлиан Отступник» (90-е гг. XIX века)
2. «Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи» (1901)
3. «Антихрист, или Петр и Алексей» (1904-1905)

□ Трилогия «Царство Зверя»:

1. Драма «Павел I» (1908)
2. Роман «Александр I» (1913)
3. Роман «14 декабря» (1918)

Стихотворение Д.С. Мережковского

Кто ты, он или она,
Мой сообщник ли таинственный,
Мне сестра, или жена,
Враг ли мой, иль друг единственный,—

Я не знаю, но люблю
С вечной нежностью напрасною
Душу темную твою,
Душу темную и ясную.

Если в жалости к себе
Малодушно я упорствую,—
Всё же верен я тебе

▶ И судьбе моей покорствую.

Валерий Яковлевич Брюсов (1873-1924)

Валерий Яковлевич Брюсов

- Поэт, переводчик, драматург.
- Основоположник русского символизма.

Родился 1 (13) декабря 1873 года в Москве в купеческой семье. Ему строго запрещалось читать религиозную литературу. В 13 лет решил, что будет писателем. Ранее творчество относят к декадансу, позднее к символизму.

Произведения В.Я. Брюсова

Сборники стихотворений:

1. «Третья стража» («Tertia Vigilia») – 1900
2. «Граду и миру» («Urbi et Orbi») – 1903
3. «Венок» («Στεφανος») – 1905

Издавал альманах «Русские символисты» и журнал
«Весы»

Главная тема - урбанизм

Сборник «Шедевры»

- Вышел в 1895 году.
- Критика приняла сборник прохладно. Одна из причин – название.

Особенности:

- Вырабатывает принцип «чистого искусства», противопоставленного дряхлому миру.
- Главная тема – одиночество.
- Герой – отстраненный от мира и равнодушный к людям.
- Уже здесь проявляется страсть к экзотике и необычности. Самое известное произведение «Творчество»).

Творчество

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.

Сборник «Третья стража» (1900)

- Здесь еще очень сильны мифологические темы и образы: скифы, Рамзес II, Кассандра, Орфей и др.
- Начинает урбанистический этап творчество поэта.
- Брюсов воспеваает город с его пейзажем, темпом жизни, миром людей.
- Продолжает экспериментировать со стихом.

Психея

Что чувствовала ты, Психея, в оный день,
Когда Эрот тебя, под именем супруги,
Привел на пир богов под неземную сень?
Что чувствовала ты в их олимпийском круге?

И вся любовь того, кто над любовью бог,
Могла ли облегчить чуть видные обиды:
Ареса дерзкий взор, царицы злобный вздох,
Шушукание богинь и злой привет Киприды!

И на пиру богов, под их бесстыдный смех,
Где выше власти все, все - боги да богини,
Не вспоминала ль ты о днях земных утех,
Где есть печаль и стыд, где вера есть в святыни! 23 декабря 1898

Сборник «Граду и миру» (1903)

- Продолжает тему города, рисуя его жизнь в разных проявлениях.
- Обращается к гражданской теме (стихотворение «Каменщик»).
- Развивает тему одиночества, вызванного презрением к человечеству («В дни запустений»)

После выхода этого сборника Брюсов – признанный вождь русского символизма.

- Каменщик, каменщик в фартуке белом,
Что ты там строишь? кому?

- Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
Строим мы, строим тюрьму.

- Каменщик, каменщик с верной лопатой,
Кто же в ней будет рыдать?

- Верно, не ты и не твой брат, богатый.
Незачем вам воровать.

- Каменщик, каменщик, долгие ночи
Кто ж проведет в ней без сна?

- Может быть, сын мой, такой же рабочий.
Тем наша доля полна.

Сборник «Венок» (1905)

- В 1905 году наступает кризис веры в жизнь, разочарование в ней и будущем, которое ждет человека («Грядущие гунны», 1905).
- В этом же году в сборнике «Венок» (вершинный сборник) он утверждает, что гунны пришли разрушить современный мир, частью которого является поэт.

Кинжал

Иль никогда на голос мщенья

Из золотых ножен не вырвешь свой клинок...

М. Лермонтов

Из ножен вырван он и блещет вам в глаза,
Как и в былые дни, отточенный и острый.
Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза,
И песня с бурей вечно сестры.

Когда не видел я ни дерзости, ни сил,
Когда все под ярмом клонили молча вы,
Я уходил в страну молчанья и могил,
В века, загадочно былые.

Как ненавидел я всей этой жизни строй,

▶ Позорно-мелочный, неправый, некрасивый,

Но я на зов к борьбе лишь хохотал порой

ЮНОМУ ПОЭТУ (СБ. «ЭТО Я» 1897)

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.
Юноша бледный со взором смущенным!
Если ты примешь моих три завета,
Молча паду я бойцом побежденным,
Зная, что в мире оставлю поэта.

15 июля 1896

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867 – 1942)

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ

- Поэт, прозаик, драматург, переводчик, критик.
- Активный революционный деятель (в юности), за что был неоднократно отчислен из учебных заведений.

Родился 3 (15) июня 1867 года в д. Гумнищи Владимирской губернии. Огромное влияние на будущего поэта оказала мать, приучившая его в музыке, поэзии, истории. Начал писать стихи в 10 лет, но из-за критики матери забросил творчество до 16 лет. Литературный дебют Бальмонта – 1885 год.

В 1890 г. Выходит первый сборник, на который написал ответ В. Короленко, но неоцененный никем сборник был полностью уничтожен Бальмонтом.

Константин Дмитриевич Бальмонт

- В 1889 году Бальмонт женился против воли родителей на Ларисе Гарелиной и был отлучен от финансов семьи. В 1890 попытался покончить жизнь самоубийством, в результате чего с переломами пролежал год. Именно этот год он считал переломным в своем сознании, считая, что понял святую неприкосновенность жизни.
- Брюсов занимается переводами, чтобы прокормить себя.
- В 1894 году знакомится с В. Брюсовым – своим будущим лучшим другом. В этом же году публикует сб. «Под северным небом» - начало литературной деятельности Бальмонта. С этого момента Бальмонт начнет царить в нашей поэзии (В. Брюсов).

Константин Дмитриевич Бальмонт

«Звездное» десятилетие принято делить на два этапа:

1. Бальмонт как старший символист выражает в своих стихах неясное томление, тоску о неземном и т.д. (сб. «В безбрежности», 1895, «Тишина», 1898)
2. Бальмонт как младосимволист превращается из элегической личности в активиста (сб. «Горящие здания», 1900, «Будем как солнце», 1903, «Только любовь. Семицветник», 1903).

Перелом в лирике наступает в 1905 году. Сборник «Литургия красоты. Стихийные гимны» (1905) завершает «звездное» десятилетие.

Константин Дмитриевич Бальмонт

- В 1905 году Бальмонт вновь ненадолго увлекается революционным движением, но уже в 1906 году эмигрирует в Париж. Его произведения либо конфискуются (сб. «Стихотворения», 1906), либо запрещаются (сб. «Песни мстителя», 1907), либо арестовываются цензурой (сб. «Злые чары», 1906). Здесь увлеченность славянской культурой отразила спад творчества поэта.
- Бальмонт много путешествует и выливает свои впечатления в произведениях. В 1913 году возвращается в Россию, но путешествовать не прекращает.

Константин Дмитриевич Бальмонт

- Революция 1917 года считал хаосом и в 1920 году уехал навсегда из новой страны. Бальмонт увлекается публицистикой, но продолжает писать стихи, тоскуя по Родине.
- Скончался поэт 23 декабря 1942 года в полной нищете

Произведения К.Д. Бальмонта

Сборники стихов:

«Тишина» (1896-97),

«Горящие здания» (1900) – центральный сборник в его творчестве,

«Будем как Солнце» (1902),

«Только любовь» (1903),

«Змеиные цветы» (1910)

Бальмонт вошел в литературу как поэт, который работал над музыкальностью и звучностью стиха

Я - изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты - предтечи,
Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны.

Я - внезапный излом,
Я - играющий гром,
Я - прозрачный ручей,
Я - для всех и ничей.

Переплеск многопенный, разорванно-слитный,
Самоцветные камни земли самобытной,
Переключки лесные зеленого мая -
Все пойму, все возьму, у других отнимая.

Вечно юный, как сон,
Сильный тем, что влюблен
И в себя и в других,
Я - изысканный стих.

