

Символизм в литературе конца XIX века

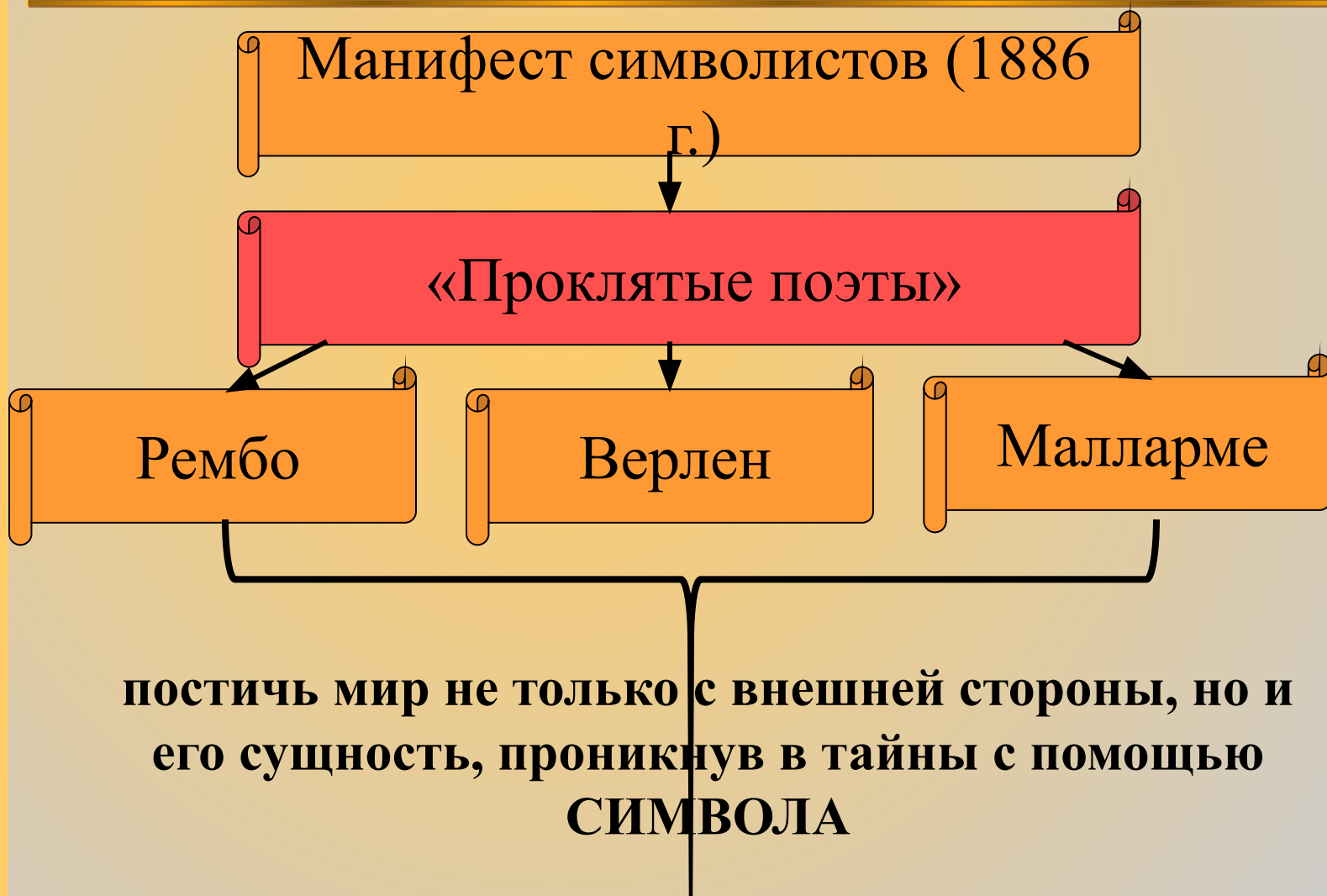

Общие сведения о символизме:

- **Литературно-художественное направление**
- **Оформилось первоначально во Франции в конце 1880-х – начале 1890-х годов**
- **Основы эстетики сложились в творчестве французских поэтов П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме**

Возникновение символизма

СИМВОЛ

→ «ОКНО В НЕВЕДОМОЕ»

→ настоящая реальность, но
нематериальная

→ многозначен, неясен, зашифрован

*Символ, заменяющий конкретный
образ, - основа эстетики
символизма .*

Основная черта символизма -

- **Освоение «вещей в себе» и идей, находящихся за пределами чувственного восприятия**

Отличительные черты символизма:

-
-
-
1. Повышенный интерес к проблеме личности – крайний индивидуализм.
 2. Противопоставление индивидуального и социального.
 3. Утверждение равнозначности идеального и реального.
 4. Культ таинственного, непостижимого; представление о непознаваемости мира.

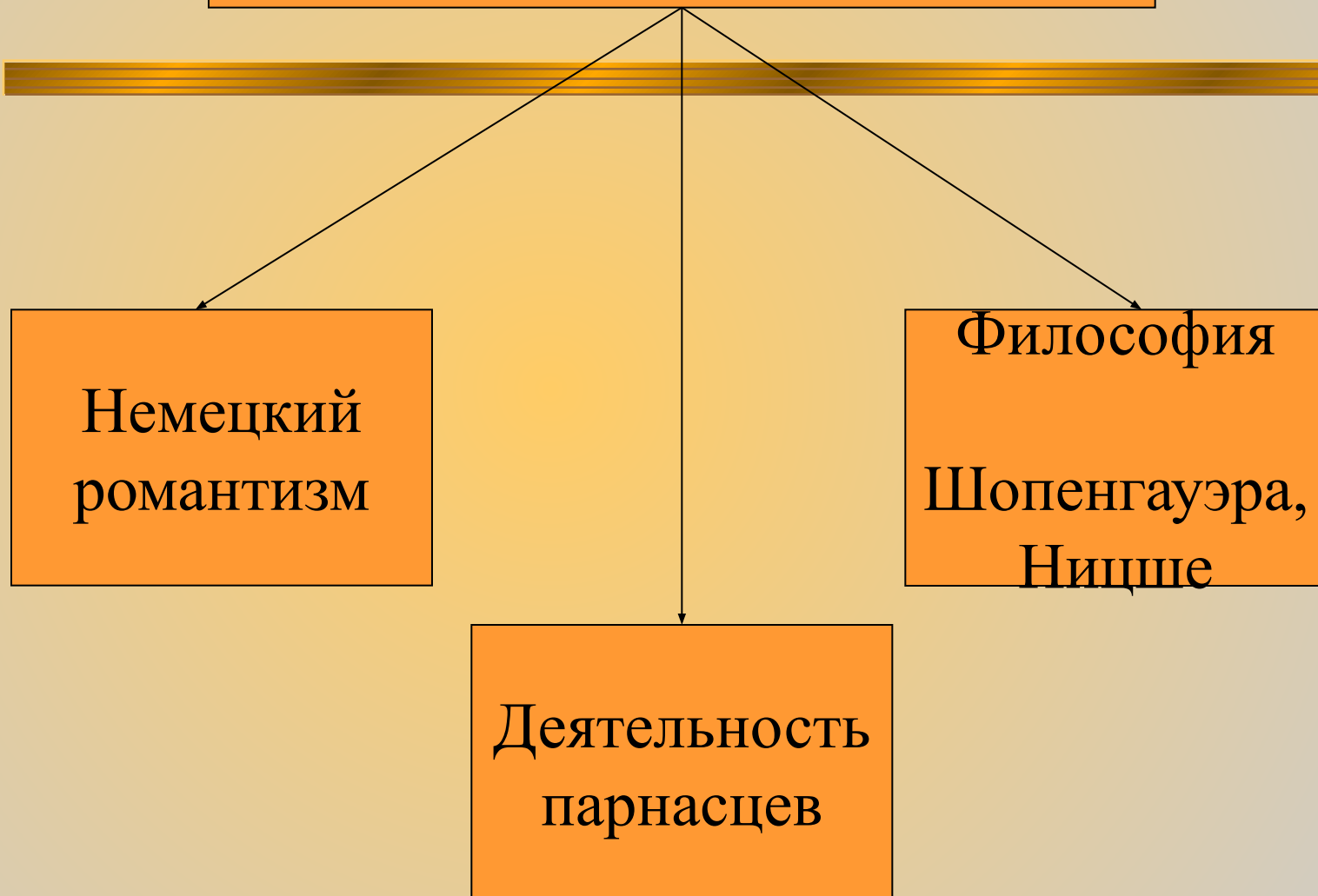
Отличительные черты символизма:

5. Утверждение интуитивного постижения мира через мистические откровения и прозрения.
6. Сближение духовно-нравственного с религиозным.
7. Поэтика условности и иносказаний.
8. Вера в иррационально-магическую силу поэтического слова; выделение в слове иррационального: звучание, мелодика, ритм должны заменить значение.

Истоки символизма

Основа эстетики символизма -

- **идеалистическая концепция
двоемирия, согласно которой
окружающий мир только тень,
«символ» мира идей, и постижение
этого высшего мира возможно лишь
через интуицию, через «суггестивный
образ», а не с помощью разума.**

**навеивание
мыслей,
настроений**

**намек,
ассоциации**

СУГГЕСТИЯ
(лат. – намек, внушение)

**пунктирность
рисунка**

загадка

Языковые особенности произведений символистов:

1. Символисты хотели создать особый «язык поэзии», отделенный от разговорного и литературного.

2. Намеренно ослабляли прямые значения слов, уделяя внимание символу.

3. Выдвигали на первый план звуковую сторону слова, звуковой символизм.

Языковые особенности произведений символистов:

4. Использовали не только вновь создаваемые, но и традиционные символы.
5. Обильно вводили иностранные имена собственные, латинские слова и выражения.
6. Активно использовали прием оксюморона.
7. Вместо словосочетаний «сущ.+прил.» часто употребляли словосочетания «сущ.+сущ.»

Представители символизма в литературе

зарубежной:

- Шарль Бодлер
- Поль Верлен
- Артюр Рембо
- Стефан Малларме
- Морис Метерлинк

русской:

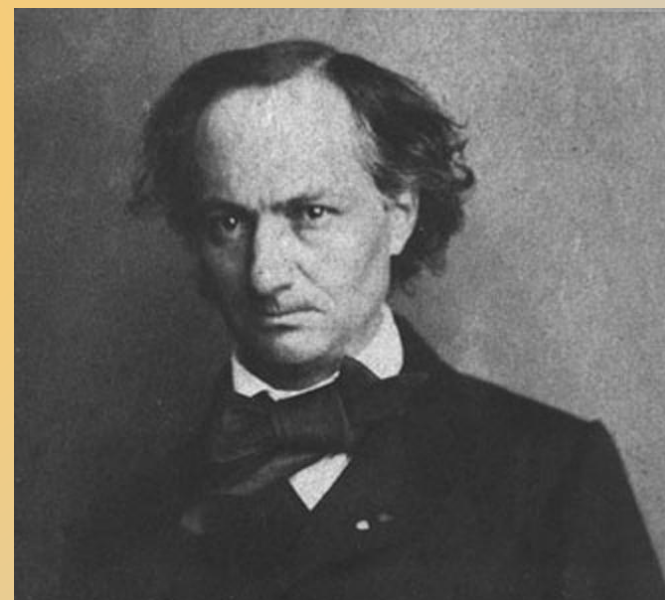
- В. Соловьев
- К. Бальмонт
- В. Брюсов
- А. Белый
- А. Блок

Шарль Пьер Бодлер

(Charles Pierre Baudelaire)

**Французский поэт,
родоначальник
символизма,
прославившийся
сборником стихов
«Цветы Зла» (1857), в
котором воплотилась
новая эстетика
реальной жизни, или
эстетика
безобразного.**

(1821 — 1867)

«Альбатрос» -

- программное стихотворение Бодлера из сборника "Цветы зла". По свидетельству двух друзей поэта, Э.Прарона и А.Иньяра, стихотворение было привезено из путешествия на острова Реюньон и Маврикий (1841)

A large white albatross is shown in flight, its wings spread wide, against a clear blue sky. The bird is positioned on the left side of the frame, with its head turned towards the right. The wings are detailed with dark feathers on the underside. The bird's legs are visible, and it appears to be in a powerful stroke.

Временами хандра заедает матросов,
И они ради праздной забавы тогда
Ловят птиц Океана, больших альбатросов,
Провожающих в бурной дороге суда.

Грубо кинут на палубу, жертва насилья,
Опозоренный царь высоты голубой,
Опустив исполинские белые крылья,
Он, как весла, их тяжело влачит за собой.

Лишь недавно прекрасный, взвивавшийся к
тучам,
Стал таким он бессильным, нелепым,
смешным!

Тот дымит ему в клюв табачищем вонючим,
Тот, глумясь, ковыляет вприпрыжку за ним.

Так, Поэт, ты паришь под грозой, в урагане,
Недоступный для стрел, непокорный судьбе,
Но ходить по земле среди свиста и брани
Исполинские крылья мешают тебе.

Перевод В. Левика

- Альбатросы (Diomedidae), размах крыльев которых достигает более чем четырех метров, часто в самом деле следуют за кораблями, плывущими в южных морях. Но устройство крыльев альбатроса таково, что, случайно попав на корабль, взлететь с него он уже не может: "Поднимаются в воздух только с гребня волны или берегового обрыва" – вот и весь сюжет Бодлера. Об этом надо бы знать переводчикам, а то ведь известен сей факт далеко не всем из них, иначе откуда бы взялись картины жутких насилий над птицей... /Е. Витковский/

*В предисловии к третьему изданию
«Цветов зла» Т. Готье писал,*

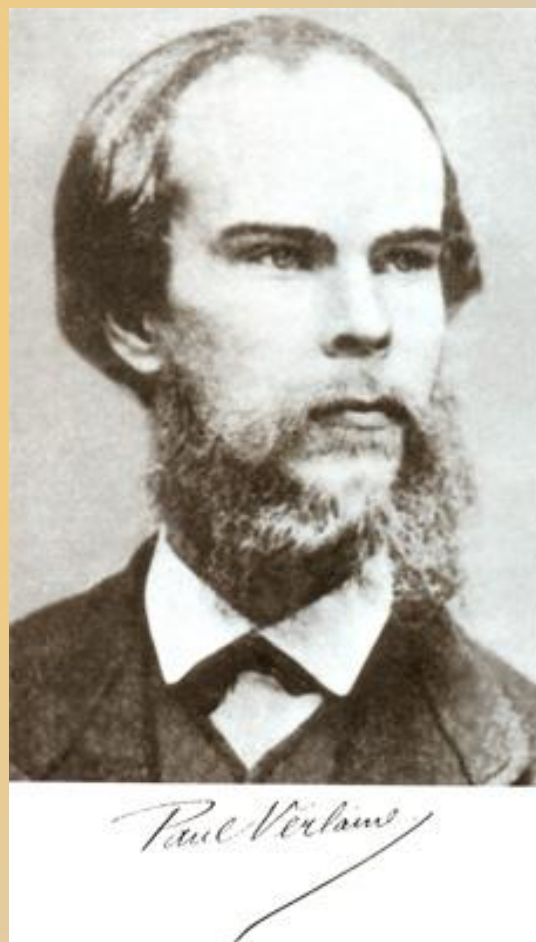
что у Бодлера «в самых мрачных
стихотворениях часто открывается
окно, в котором вместо черных труб и
дымных крыш виднеется синее море
Индии или какой-нибудь золотой
берег, где легко проходит гибкая
полуобнаженная фигура жительницы
Малабара, несущей на голове
амфору».

Поль Мари Верлен *(1844 – 1896)*

**Крупнейший
французский поэт –
символист, автор
термина
«проклятые
поэты», в 1894 году
был избран
«королем поэтов».**

М. Горький писал о Верлене:

«... в его всегда меланхолических и звучащих глубокой тоской стихах был ясно слышен вопль отчаяния, боль чуткой и нежной души, которая жаждет света, жаждет чистоты, ищет Бога и не находит, хочет любить и не может».

Над кровлей небо лишь одно,
Лазурь яснееет.
Над кровлей дерево одно
Вершиной веет.

И с неба льются мне в окно
От церкви звоны,
И с дерева летят в окно
Мне птичьи стоны.

О Боже, Боже мой, все там
Так просто, стройно,
И этот мирный город там
Живет спокойно.

К чему теперь, подумай сам,
Твой плач унылый,
И что же сделал, вспомни сам,
Ты с юной силой?

Перевод Федора Сологуба

Верленовские стихи подобны песне, слова которой забываются, но мелодия остается.

Теодор де Банвиль:

«Порой вы плаваете так близко от границ поэзии, что рискуете попасть в музыку».

*Младший современник Верлена
Реми де Гурмон так обобщил жизненный и
творческий облик поэта:*

«Нищий духом, Верлен воплотил в себе, как никто другой, простой и чистый гений того существа, которое называется человеком, в двух его выражениях: в даре слез и даре слова».

Артю́р Рембо *(1854 – 1891)*

**Поэт – символист,
считающийся во
Франции
родоначальником
французской
поэзии XX века**

**А — черный; белый — Е; И — красный; У — зеленый.
О — синий: тайну их скажу я в свой черед,
А — бархатный корсет на теле насекомых,
Которые жужжат над смрадом нечистот.**

**Е — белизна холстов, палаток и тумана.
Блеск горных родников и хрупких опахал!
И — пурпурная кровь, сочащаяся рана
Иль алые уста средь гнева и похвал.**

**У — трепетная рябь зеленых волн широких,
Спокойные луга, покой морщин глубоких
На трудовом челе алхимиков седых.**

**О — звонкий рев трубы, пронзительный и странный,
Полеты ангелов в тиши небес пространной —
О — дивных глаз ее лиловые лучи.**

Перевод А. Кублицкой-Пиоттух

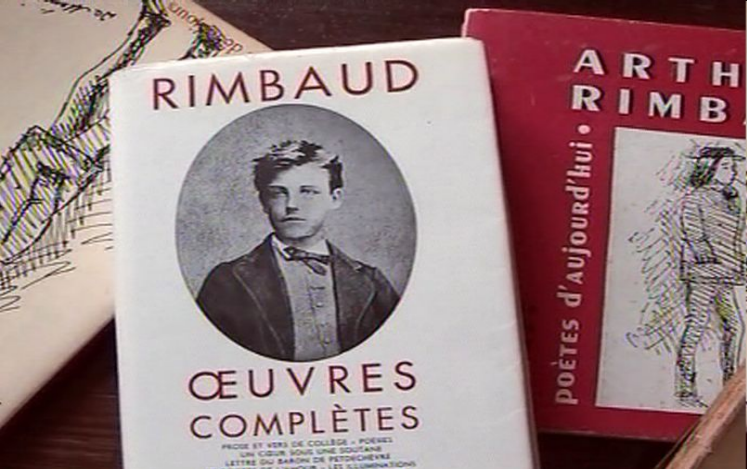

Исследователь творчества Рембо

Л.Г. Андреев пишет:

«Рембо шел от самоотрицания к самоотрицанию. Его развитие сопровождалось нескрываемым, нетерпеливым желанием уничтожить, выбросить из жизни только что пройденный, только что пережитый этап. Рембо словно уничтожал за собой лестницу, по которой поднимался все выше и выше - к своему последнему поэтическому акту, к отрицанию поэзии».

Рождение верлибра

В книге Рембо «Озарения» (1873 г.) впервые появляется новый тип стихосложения – верлибр, получивший распространение у символистов 80-90-х г.г.

*Верлибр - это не стихи, сказал один поэт...
Тогда что такое верлибр? Проза?*

Что такое верлибр?

- Верлибр (фр. vers libre) — свободный от жёсткой ритмической и рифмовой композиции стих, характерный для поэзии XX века. Распространён практически во всех европейских и внеевропейских литературах.
- Верлибр - (франц. vers libre - свободный стих) - форма метрической композиции. В целом В. определяют по негативным признакам: у него нет ни размера, ни рифмы, и его строки никак не упорядочены по длине.

Морской пейзаж

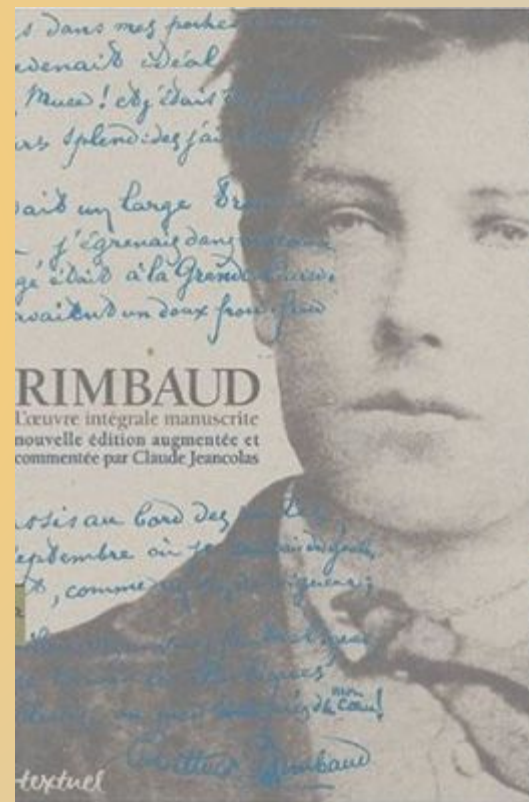
**Колесницы из меди и серебра,
Корабли из серебра и стали
Пену колотят,
Вырывают корни кустов.
Потоки песчаных равнин
И глубокие колеи отлива
Бегут кругообразно к востоку –
Туда, где колонны леса,
Туда, где стволы дамбы,
Чей угол исхлестан вихрями света.**

*Согласны ли вы со словами
современника А. Рембо?*

**«Он — сколок
метеора, вспыхнул
беспричинно,
единственно от
данности своей,
мелькнул одиноко
и погас».**

С. Малларме

Вопросы и задания

1. Когда возник символизм? В чем своеобразие этого литературного течения?
2. Что такое символ? В чем его сходство и отличие от метафоры?
3. Какого поэта и почему считают родоначальником символизма в поэзии Франции? Какие образы-символы созданы в его стихах?
4. В чем особенность символистского образа? Поясните это на примере любого стихотворения.
5. В чем состояло новаторство поэзии Поля Верлена?
6. В чем проявляется связь творчества Артюра Рембо с символизмом? В чем видел он свою миссию поэта?

Познакомьтесь с репродукциями картин художников-импрессионистов

Писарро «Гайд-парк»

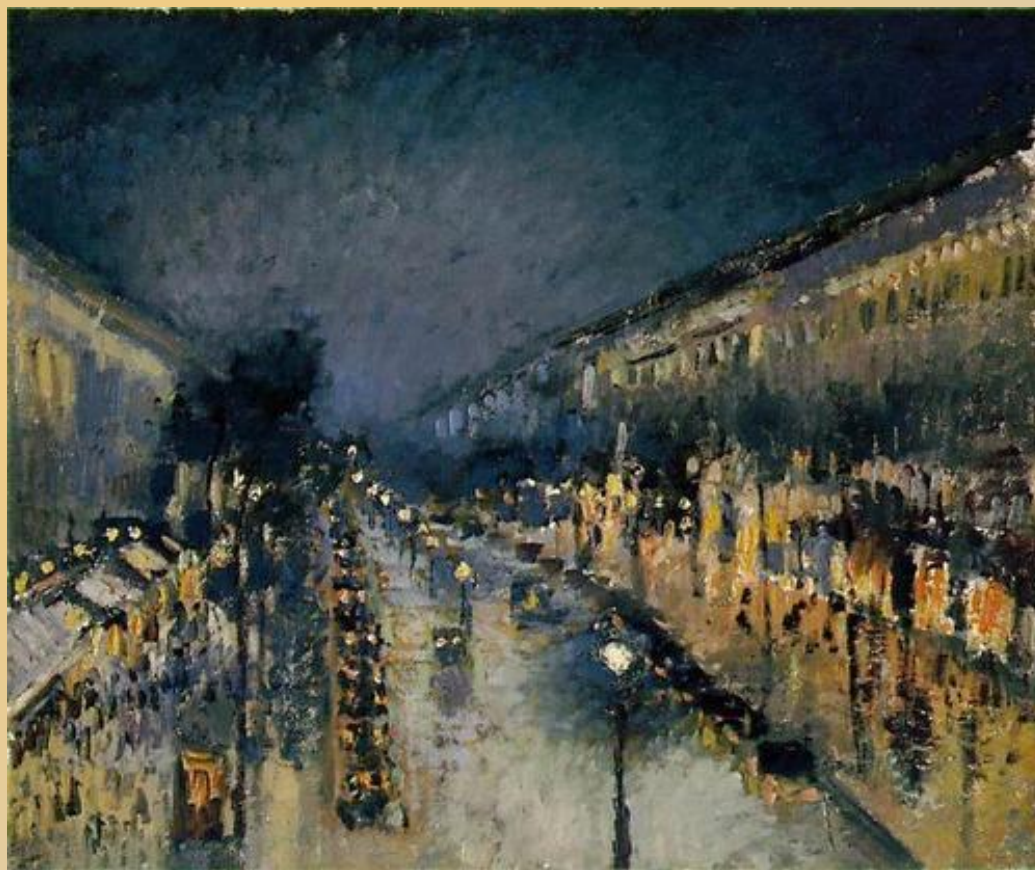

Писарро «Туманная погода»

Писарро «Вид из окна»

Писарро «Бульвар Монмартр в Париже»

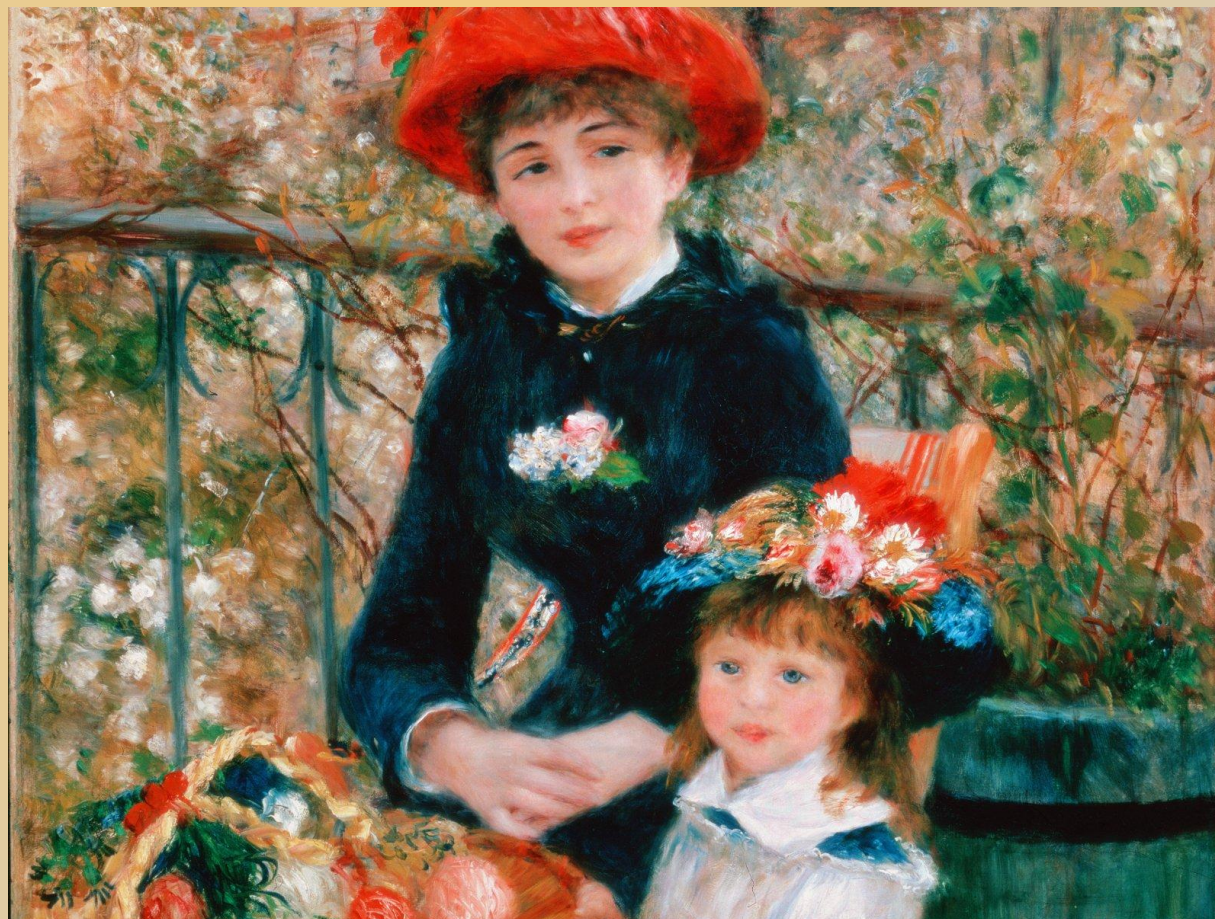

Ренуар «В саду»

Ренуар «Две сестры»

Ренуар «Завтрак гребцов»

Ренуар «Нини в саду»

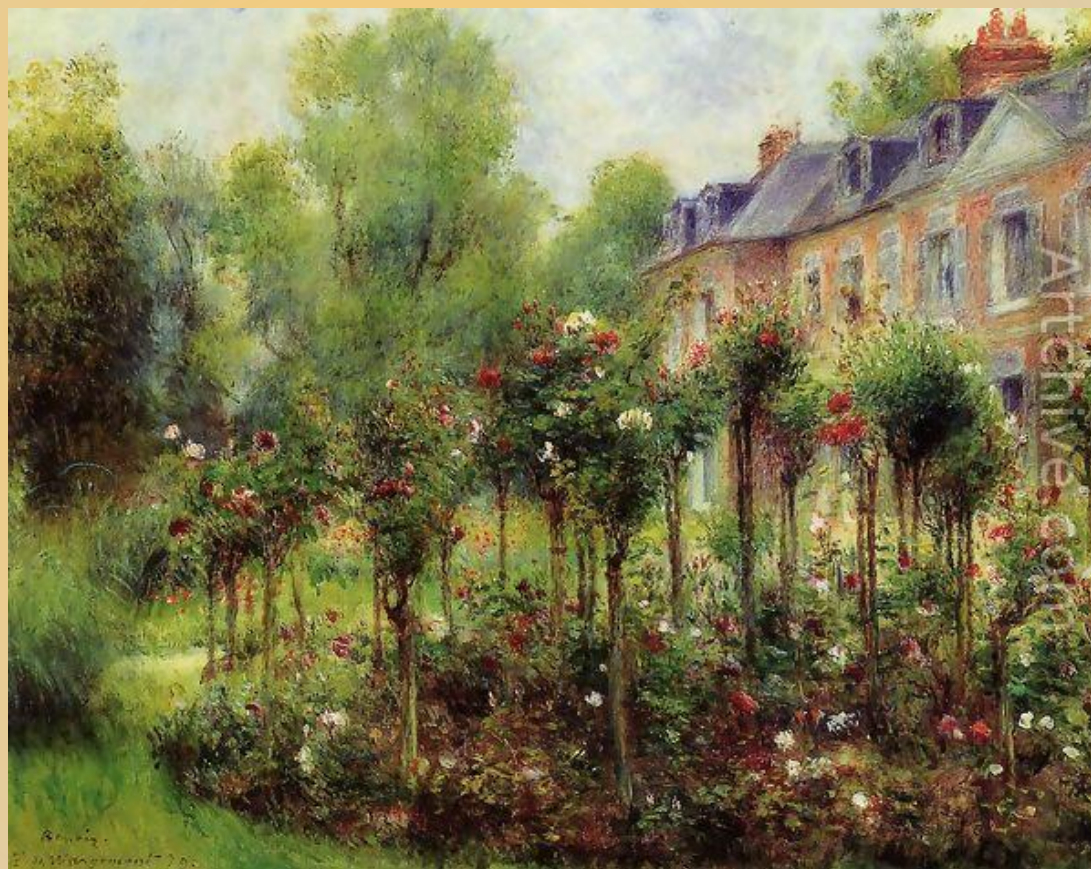

Ренуар «Портрет актрисы Жанна Самари»

Ренуар «Розарий в Варжемоне»

Моне «Дама в саду»

Моне

Моне

Моне

Моне

Письменная работа

Что общего между
поэзией символистов
и полотнами
импрессионистов?

