

Символизм как литературное направление

Словарь:

Символ - от греч.symbolon- «знак, примета»

А. Блок:

« Испепеляющие
годы! Безумья ль в
вас, надежды ль
есть? »

Ф. Сологуб:

«Символ – окно в
бесконечность»

В. Брюсов:

« Создание искусства –
приотворённые двери в
вечность »

Русский символизм

Символизм - литературно-художественное направление, считавшее целью искусства интуитивное постижение мирового единства через символы.

**Зародился в 60
– 70-е гг. XIX
века во
Франции**

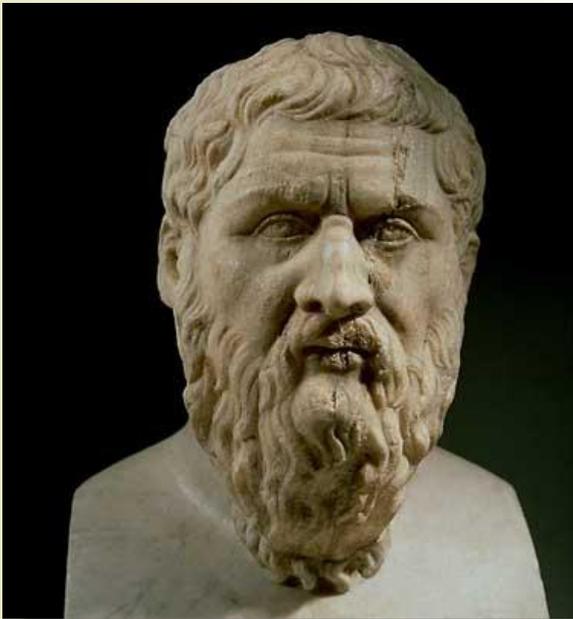
**В России
получил
распространение
в 80 – 90-е гг.
XIX века**

Словарь:

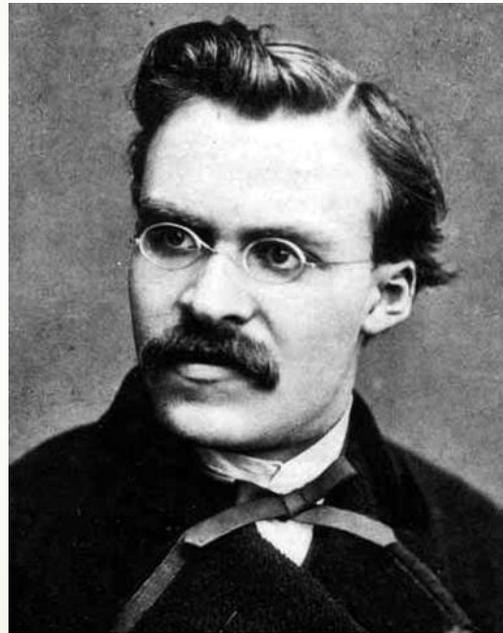
СИМВОЛ - то, что служит условным знаком какого-нибудь понятия, чего-нибудь отвлечённого (*голубь – символ мира, якорь – символ надежды...*);

- многозначное иносказание.
- содержит в себе перспективу безграничного развёртывания смыслов (*«Символ – окно в бесконечность»*. Ф. Сологуб)
- в сжатом виде отражает постижение единства жизни, её истинной, скрытой сущности.

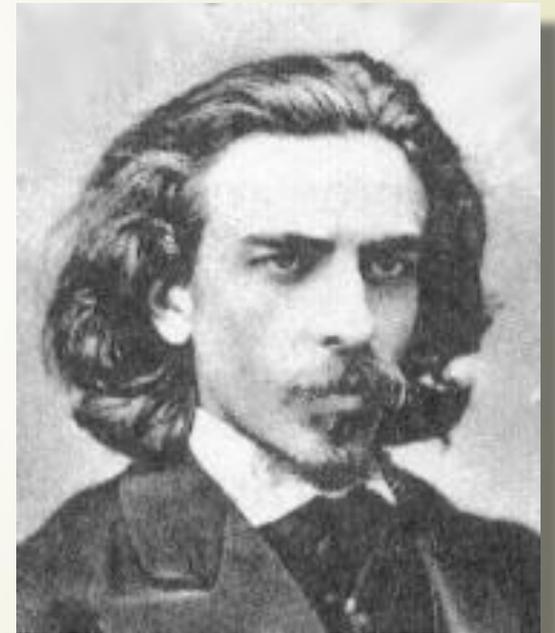
Философия и эстетика символизма складывались под влиянием различных теорий – от взглядов Платона до Ф. Ницше и В. Соловьёва

Платон

Ф. Ницше

В. Соловьёв

Истоки символизма

**Жан
Мореас**

Термин «**символизм**» в искусстве впервые был введён в обращение французским поэтом **Жаном Мореасом** в одноимённом манифесте — «Le Symbolisme», опубликованном 18 сентября 1886 года в газете «Le Figaro». В частности, манифест провозглашал:

*«Символическая поэзия - враг поучений, риторики, ложной чувствительности и объективных описаний; она стремится облечь **Идею** в чувственно постижимую форму, однако эта форма - не самоцель, она служит выражению **Идеи**, не выходя из-под её власти...»*

К тому времени существовал другой, уже устойчивый термин «декадентство», которым пренебрежительно нарекали новые формы в поэзии их критики.

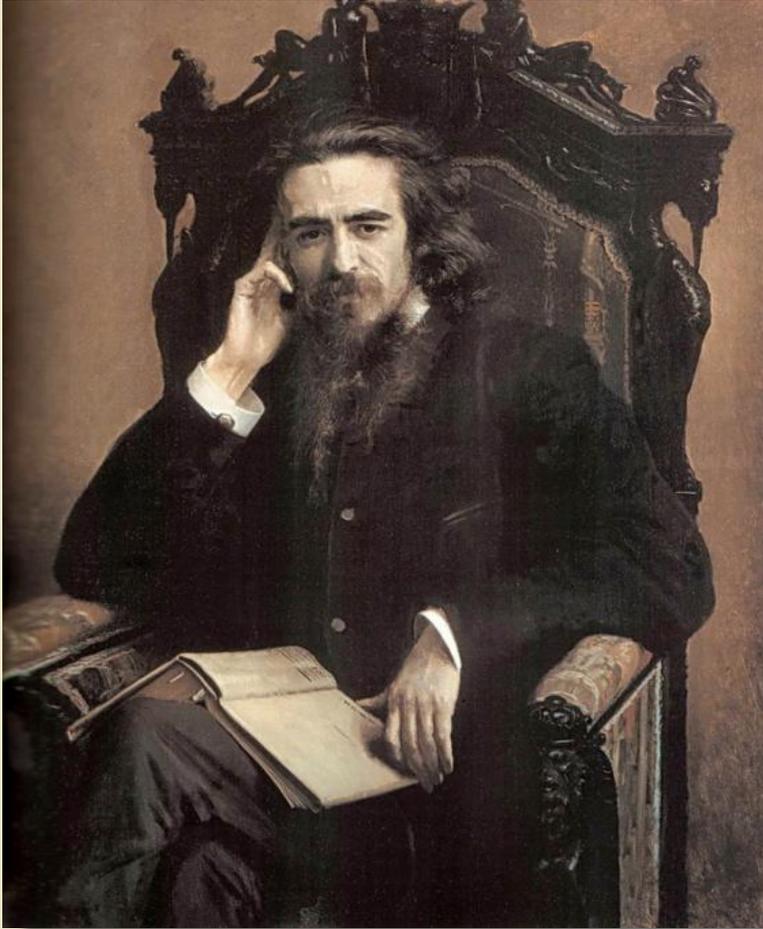
В России В России в 1890-е гг., после первых русских декадентских сочинений, эти термины стали противопоставлять: в символизме видели идеалы и духовность, а в декадентстве - безволие, безнравственность и увлечение лишь внешней формой. Вот известная эпиграмма Владимира Соловьёва в отношении декадентов:

*Мандрагоры имманентные
Зашуршали в камышах,
А шершаво-декадентные
Вирши — в вянувших ишах.*

Словарь:

Декаданс (от лат. «упадок») – тип сознания, характеризующийся настроением пассивности, безнадёжности, неприятием общественной жизни, стремлением замкнуться в мире своих душевных переживаний.

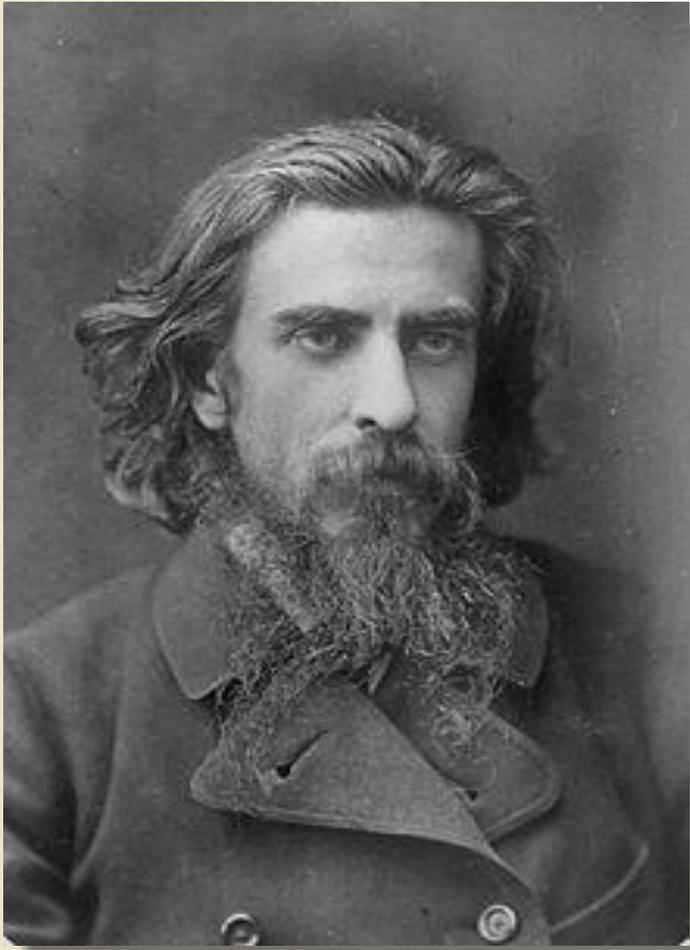
Истоки символизма

В. Соловьёв (1853 – 1900)

Многие художественные открытия и философские идеи символизма были предсказаны выдающимся философом, поэтом, переводчиком В. Соловьёвым (1853 – 1900). Он верил в спасительную миссию Красоты; посредником в достижении «всеединства» призвано было стать искусство; облик «всеединства» – мистический образ Души Мира; Вечная Женственность – объект платонического культа и любования.

Владимир Сергеевич Соловьёв (1853-1900 гг.) -
русский философ, богослов, поэт, публицист,
литературный критик, стоял у истоков русского
«духовного возрождения» начала XX века

Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами –
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий -
Только отклик искажённый
Торжествующих созвучий?

Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете –
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом приветe?

Символизм в музыке

А.Н. Скрябин

(1871 – 1915)

*Профессор Московской
консерватории (1898-1904)*

Александр Николаевич Скрябин - русский композитор и пианист.

В его творчестве воплощены идеи экстатической устремленности к неведомым «космическим» сферам, идея преобразующей силы искусства. Музыкае присущи напряженность тонуса, диапазон образов от одухотворенно-идеальных, утонченных до экспрессивно-героических.

Яркий новатор музыкальных выразительных средств, главным образом гармонии; развивал идею светомузыки, впервые в музыкальной практике ввел в симфоническую поэму «Прометей» партию света. «Божественная поэма» (3-я симфония, 1904), «Поэма экстаза» (1907) для оркестра; 10 сонат.

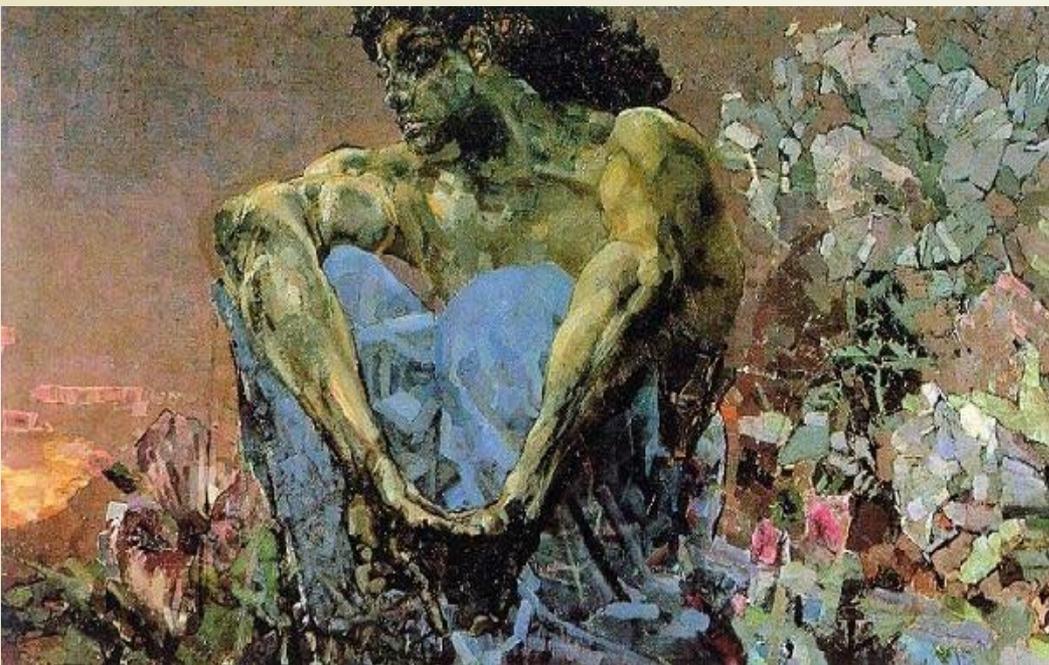
Символизм в изобразительном

Основоположником символизма в русской живописи является **М. Врубель**.

Напряженная, яркая, какая-то почти мозаичная живопись Врубеля монументальна, эпична, исполнена острым трагическим противоречием между реальностью и фантазией художника. Символизм его «Жемчужины» — целая вселенная, которая мерцает таинственными перламутровыми пастельными тонами, отражаясь в маленьком зернышке жемчуга.. Это одна из многих загадок художника, стремившегося постичь мир не только эстетически, но и нравственно-философски.

М. Врубель «Демон»

«Демон поверженный»

Пронзительный взгляд врубелевского «Демона» гипнотизирует, оставляет чувство некоего внутреннего дискомфорта, почти страха, но вместе с тем от него невозможно оторвать глаз. Это загадка художника, стремившегося постичь мир эстетически и нравственно-философски.

М. Врубель

«Демон и жемчужина»

«Царевна-Лебедь»

Схема русского символизма

СИМВОЛИСТЫ

СТАРШИЕ
СИМВОЛИСТЫ

МЛАДО-
СИМВОЛИСТЫ

Петербургское
крыло
Д.Мережковский

Московское
крыло
В.Брюсов

Андрей Белый
А.Блок

Предпосылки

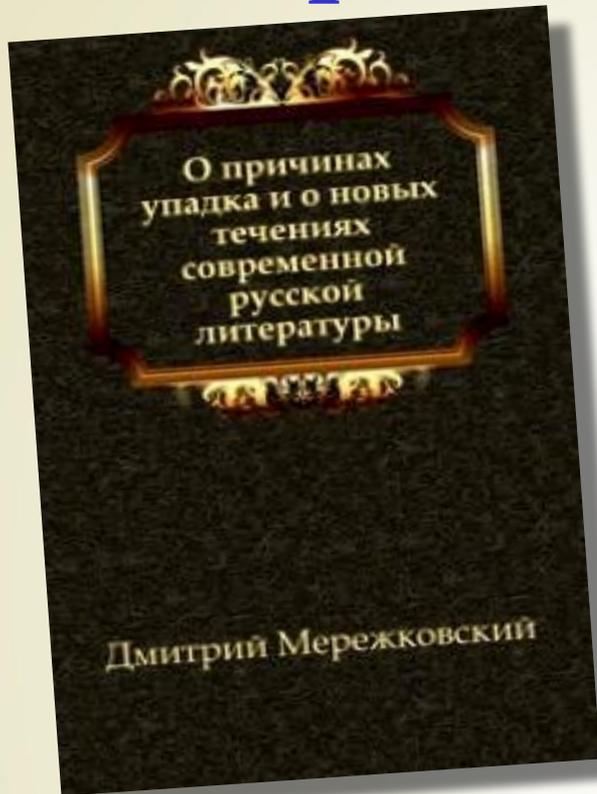

**Философия
Ницше, В.
Соловьёва**

**Модернизм в
европейском
искусстве**

**Возрождение старых
художественных
систем (античность,
средневековье)**

Теоретическое самоопределение

- 1892 год – лекция Д. Мережковского «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы»
- 1894 год – три сборника «Русские символисты», ведущим автором которых был В. Брюсов

Особенности русского символизма:

- повышенное внимание к проблеме личности и истории, ко внутреннему миру личности;
- героико-трагическое переживание социальных и духовных конфликтов рубежа веков;
- сочетание противоречивых тенденций;
- многочисленные открытия в поэтике (обновление жанров лирики, новые принципы циклизации, т.д.);
- идея самоценности искусства, ухода от социальных задач; *искусство – чисто художественное явление.*

Основное свойство искусства -

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

В основе эстетики -

**- символ (он должен заменить
конкретный образ). Считалось,
что символ связывает земное с
миром иным, духовным**

Старшее поколение символистов 80 – 90-е гг. XIX века:

**Петербургское
крыло:**

Д. Мережковский

З. Гиппиус

Н. Минский

**Символизм как
философско-
эстетическое
течение**

Московское крыло:

К. Бальмонт

В. Брюсов

Ф. Сологуб

**Символизм как
чисто
литературное
явление**

Д. Мережковский

Н. Минский

Поколение символистов петербургского крыла:

Старшие петербургского крыла считали религиозно-философские поиски. В своей поэзии развивали мотивы одиночества, безысходности, роковой раздвоенности человека и иррациональных предчувствий.

НАДПИСЬ НА КНИГЕ:

З. Гиппиус

Мне мило отвлеченное:
Им жизнь я создаю...
Я все уединенное,
Неявное люблю.

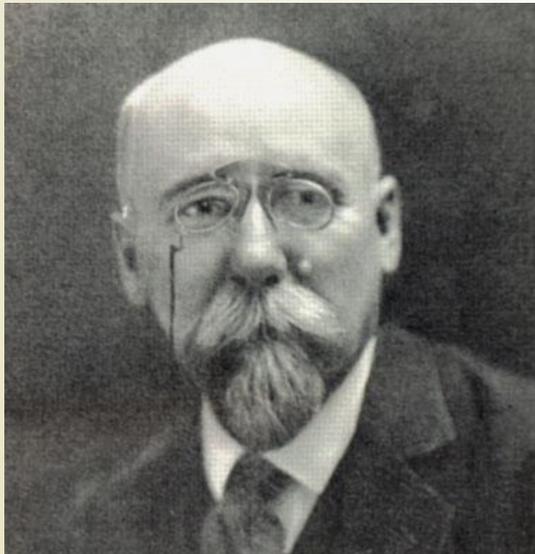
Я — раб моих
таинственных,
Необычайных снов...
Но для речей единственных
Не знаю здешних слов...

З. Гиппиус (1896)

Поколение символистов московского крыла

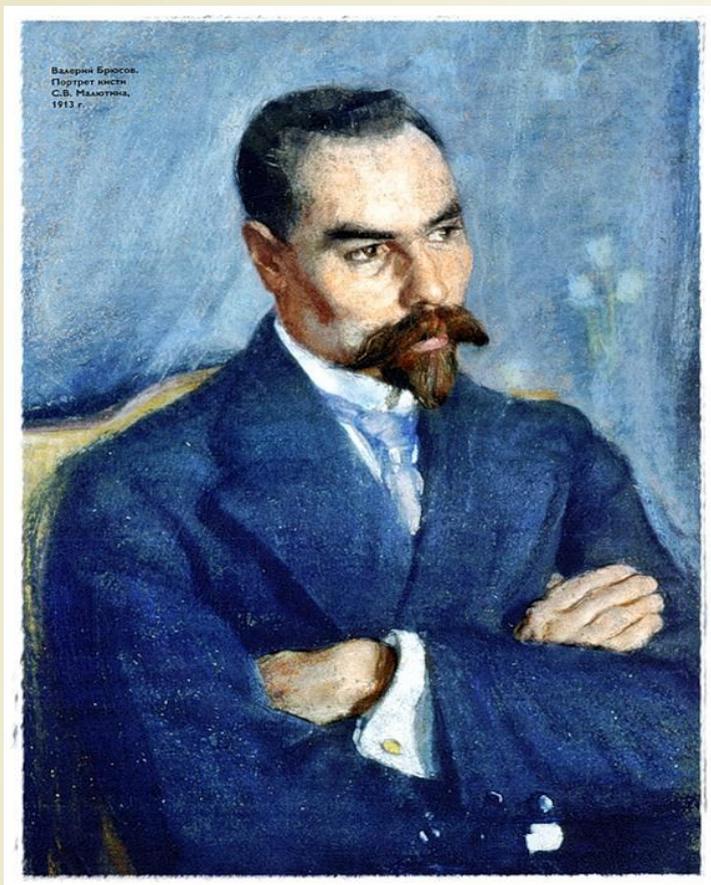

К. Бальмонт

Ф. Сологуб

Старшие символисты московского крыла проповедовали «искусство для искусства». Большое внимание уделялось формальному экспериментированию, совершенствованию технических приёмов стихосложения.

В. Брюсов

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.

Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне...
Звуки реют полусонно,
Звуки ластьются ко мне.

Тайны созданных созданий
С лаской ластьются ко мне,
И трепещет тень латаний
На эмалевой стене.

В. Брюсов 1 марта 1895

Младшее поколение символистов на рубеже XIX – XX веков:

**В. Иванов,
А. Белый А. Блок,
И. Анненский**

«Апокалиптические»
настроения
парадоксально
сочетаются с верой в
приход «царства Софии» -
эпохи вечной мудрости.
Значение имеет лишь то,
что находится по ту
сторону жизни.

Реальный мир второстепенен,
но несёт в себе отпечатки
вечных идей, вечных
сущностей. Творчество и
жизнь понимали как элемент
грандиозного
художественного
произведения, космического
процесса.

Младосимволисты

Метафоричность их поэзии порой настолько сильна, что слова нередко теряют свой первоначальный смысл, так как нарушается их привычная сочетаемость: «...Она была живой костёр Из снега и вина...» (А.Блок)

В. Иванов

И. Анненский

А. Белый

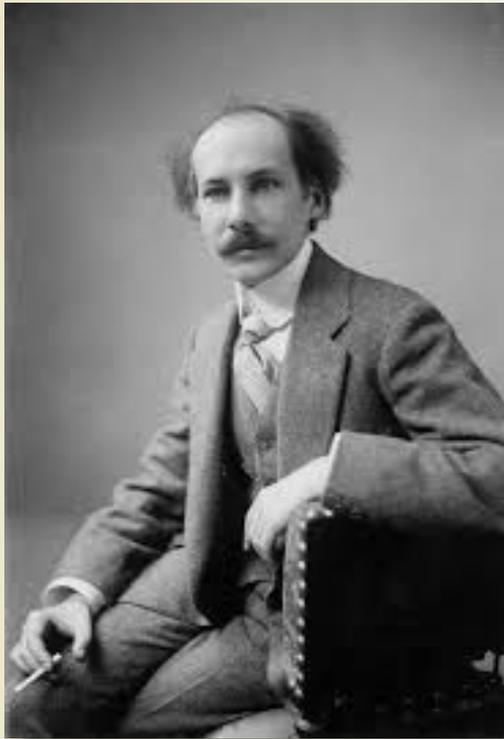
А. Блок

А.Блок наиболее ярко выразил идеи младших символистов: художник должен стремиться к интуитивному познанию «высшей реальности», идеального потустороннего мира.

У поэта много стихов, явно ориентированных на идеи В. Соловьёва, особенно касающиеся темы Вечной Женственности.

Андрей Белый

(Борис Николаевич Бугаев, 1880-1934)

А. Белый - теоретик «младосимволистов».

Организует литературный кружок «Аргонавты».

В статье «О религиозных переживаниях» (1903г.) утверждал «взаимное соприкосновение искусства и религии», стремление «приблизиться к Мировой Душе»:

Солнцем сердце зажжено.

Солнце – к вечному стремительность.

Солнце – вечное окно

В золотую ослепительность.

Роза в золоте кудрей.

Роза нежно колыхается.

В розах золото лучей

Красным жаром разливается.

В сердце бедном много зла

Сожжено и перемолото.

Наши души – зеркала,

Отражающие золото.

«Серебряный Колодезь» 1903

Роль символизма в литературе:

- **СИМВОЛИЗМ** обогатил русскую поэтическую культуру множеством открытий;
- символисты придали слову невиданную ранее многозначность, открыли в нём множество дополнительных оттенков и смыслов;
- поэзия символизма необычайно музыкальна, богата ассонансами и аллитерациями.

Вывод:

Главное, символизм пытался
создать новую философию
культуры, выработать новое
мировоззрение, сделать
искусство более личностным,
наполнить его новым
содержанием – сделать
искусство объединяющим
людей началом.

Утро

(и-е-а-о-у)

Над долИной мглИстой в выси
сИней
ЧИстый-чИстый серебрИстый
Иней.

Над долИной, - как излИвы лИлий
Как излИвы лебедИных крылИй.

ЗеленЕют зЕМли перелЕском.
СнЕжный мЕсяц блЕдным, лЕтним
блЕском.
В нЕжном нЕбе нЕхотя юнЕет.
ХрусталЕя, нЕбо зеленЕет.

ВстАвших глАв блистАющАя стАя
ОстывАет, в дАли улетАя...
СиневА ночнАя, - тАм, нАд нАми,
СиневА ночнАя дАвит снАми!
А. Белый

План анализа стихотворения

- 1) Дата написания.
- 2) Место, занимаемое в творчестве поэта.
- 3) Творческая история (выбор жанра, традиция, цензура).
- 4) Основная тема.
- 5) Смысл названия.
- 6) Лирический сюжет и его движения.
- 7) Композиция, наличие обрамления, основные структурные части.
- 8) Основные настроения, тональность стихотворения.
- 9) Опорные слова.
- 10) Лирический герой, его своеобразие и способы его самораскрытия.
- 11) Лирические персонажи, их переживания, их судьбы.
- 12) Позиция автора и передача его переживаний.
- 13) Музыка стихотворения.
- 14) Ритм, размер.
- 15) Рифмовка.
- 16) Характер рифм.
- 17) Лексика, языковые выразительные средства.
- 18) Поэтический синтаксис.
- 19) Звукозапись, фонетическая окраска стиха.
- 20) Идея стихотворения, выявленная в итоге анализа.
- 21) Отзывы критиков о стихотворении.
- 22) Звучание стихотворения в наши дни.