

Серебряный век русской культуры

Литература

Музыка

Театр

Литература

Конец XIX века были переломным историческим периодом в развитии общественной и художественной жизни России. Это время характеризуется резким обострением социальных конфликтов, ростом массовых выступлений, политизацией жизни и необычайным ростом личностного сознания. Человеческая личность осознается как единство многих начал — социального и природного, нравственного и биологического. И в литературе персонажи не определяются исключительно и по преимуществу средой и социальным опытом. Появляются разные, порой полярные, способы отражения реальности. Впоследствии поэт Николай Оцуп назвал этот период «серебряным веком» русской литературы.

Несмотря на дискуссии о кризисе и «конце» реализма, новые возможности реалистического искусства открывались в творчестве позднего Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, В.Г. Короленко, И.А. Бунина.

Проблемы исторического развития общества, активной созидательной деятельности личности поднимал М.Горький, в его творчестве очевидны социалистические тенденции (роман «Мать»).

Необходимость и закономерность синтеза принципов реализма и модернизма обосновывали и осуществляли в своей творческой практике молодые писатели-реалисты: Е. Замятин, А. Ремизов и др.

Особое место занимает в литературном процессе проза символистов. Философское осмысление истории характерно для трилогии Д. Мережковского «Христос и Антихрист». Историю и стилизацию истории мы увидим в прозе В. Брюсова (роман «Огненный ангел»). В романе «без надежды» «Мелкий бес» Ф. Сологуба формируется поэтика модернистского романа, с его новым осмыслением классических традиций. А. Белый в «Серебряном голубе» и «Петербурге» широко использует стилизацию, ритмические возможности языка, литературные и исторические реминисценции для создания романа нового типа.

Особенно интенсивные поиски нового содержания и новых форм происходили в поэзии. Философские и идейно-эстетические тенденции эпохи воплотились в четырех основных течениях.

Основные направления

- **Реализм** - правдивое воспроизведение объективной действительности в её типических чертах.
- **Модернизм:**
- **Символизм** - выражение посредством символа интуитивно постигаемых сущностей и идей, смутных, часто изощрённых чувств и видений.
- **Акмеизм** - материальность, предметность тематики и образов, точность слова.
- **Футуризм** - авангардное направление, отрицают традиций, обращенность к будущему.
- **Имажинизм** – создание образа, эпатаж, анархические традиции

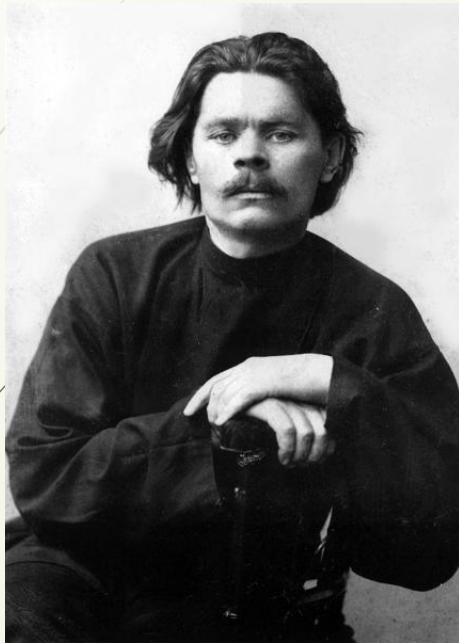

Реализм

Общие черты:

- Объективизм в изображении жизни
- Нравственный идеал автора
- Типические характеры при несомненной индивидуальности героев
- Типические обстоятельства
- Внимание к психологической достоверности характеров
- Обыденная и повседневная жизнь героев
- Внимание к точности и достоверности детали
- Неоднозначность авторского отношения к героям
- Важность социальных проблем
- Исследование социальных закономерностей
- Приближение языка художественного произведения к живой речи

Реалисты

Максим
Горький

Иван
Бунин

Александр
Куприн

А.П. Чехов, Л.Н. Толстой, Л.Н. Андреев, М.А. Шолохов, В.Г. Короленко

СИМВОЛИЗМ

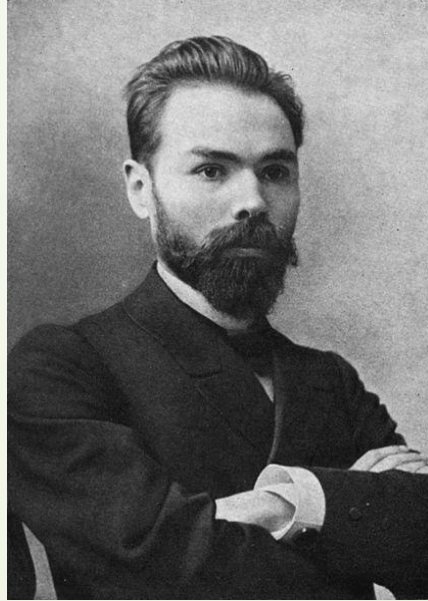
Общие черты:

- Идея о двух мирах (реальном и потустороннем)
- Отражение действительности в символах
- Мистическое постижение мира
- Поэтика многоплавности содержания
- Отрицание реализма
- Разработка звукописи как особого поэтического приема
- Недосказанность, утаенность смысла
- Эстетизация смерти как бытийного начала

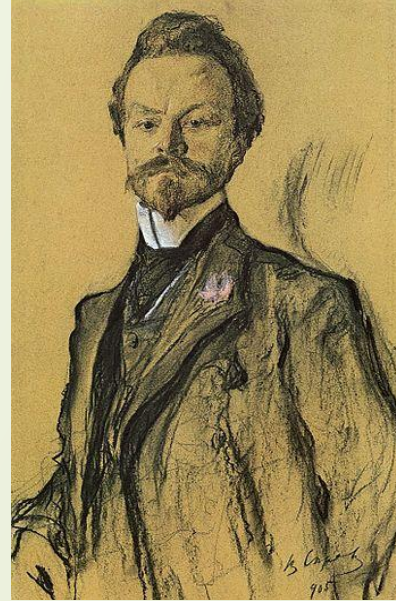
СИМВОЛИСТЫ

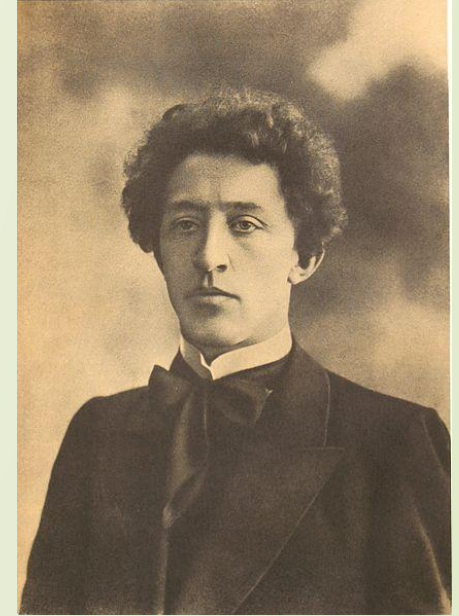
Зинаида
Гиппиус

Валерий
Брюсов

Константин
Бальмонт

Александр
Блок

Д. Мережковский, Ф. Сологуб, А. Белый, В. Иванов, И. Анненский

Акмеизм

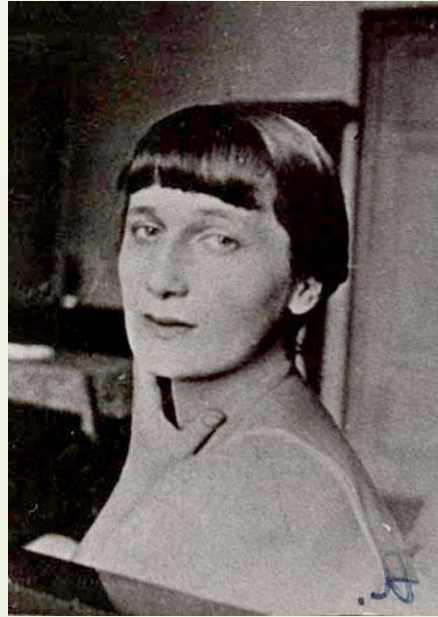
Общие черты:

- Декларация разрыва с символизмом
- Преемственность с предшественниками
- Отказ от символа как единого способа поэтического воздействия
- «Самоценность каждого явления» в творчестве
- Точность и ясность языка
- Предметность тематики и образов

Акмеисты

Николай
Гумилев

Анна
Ахматова

Сергей
Городецкий

О. Мандельштам, В. Нарбут, М. Кузьмина, М. Волошина, В. Иванова

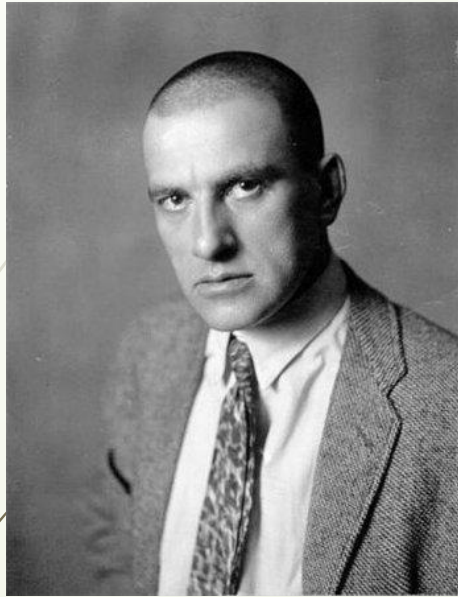

Футуризм

Общие черты:

- Чувство грядущего переворота жизни
- Обращенность к будущему
- Приветствие краху старой жизни
- Отрицание старой культуры, провозглашение новой
- Отрицание преемственности литературного потока
- Урбанистические темы и приемы поэзии
- Антиэстетизм
- Изобретение новых форм
- Речетворчество

Футуристы

Владимир
Маяковский

Игорь
Северянин

Борис
Пастернак

И. Игнатъев, Р. Ивнев, Н. Асеев, А. Крученых, Н. Бурлюки, В. Хлебников,
В. Каменский

ИМАЖИНИЗМ

Общие черты:

- ❑ Главенство «образа как такового»;
- ❑ Образ — максимально общая категория, подменяющая собой оценочное понятие художественности;
- ❑ Поэтическое творчество есть процесс развития языка через метафору;
- ❑ Эпитет есть сумма метафор, сравнений и противоположений какого-либо предмета;
- ❑ Поэтическое содержание есть эволюция образа и эпитета как самого примитивного образа;
- ❑ Текст, имеющий определенное связное содержание, не может быть отнесен к области поэзии, так как выполняет скорее идеологическую функцию; стихотворение же должно представлять собой «каталог образов», одинаково читаться с начала и с конца.

Имажинисты

Сергей
Есенин

Рюрик
Ивнев

Анатолий
Мариенгоф

Вадим
Шершеневич

Музыка

Наряду с продолжением сложившихся традиций национальной композиторской школы, заметно начинают проявляться особенности, вызванные новыми условиями общественной жизни России на рубеже веков. В музыкальное искусство входят новые темы и образы. Становится характерным перемещение главного интереса с широкой социальной проблематики в область отражения внутреннего мира человеческой личности. Даже образы народного быта, эпоса, истории, родной природы принимают лирическую окраску.

Музыка Серебряного века представлена различными поколениями композиторов. Это – поздний период творчества Н.Римского-Корсакова, расцвет творчества А. Глазунова, С.Танеева, А.Лядова, период активного развития творчества А. Скрябина, С. Рахманинова, позже – Н.Метнера.

Широкий круг тем и образов выражается в идеях космизма, религиозно-мистических мотивах, образах добра и зла, жизни и смерти, тесном взаимодействии обрядово-архаичных и современно-бытовых тем.

Кроме того, революционные настроения преломляются в героических образах устремленности в будущее, «весенних пробуждениях», темах протеста и утверждения.

В целом, основные тенденции музыкального искусства России рубежа веков в перспективе выделялись (отмечает Е. Орлова) в направлениях:

- ❑ Преображение жизни силой искусства (А. Скрибин)
- ❑ Идеи весенних предчувствий будущих гроз (С. Рахманинов)
- ❑ Абстрагированное представление вечной этической правды (С. Танеев)

В связи с расширением круга образной тематики осваиваются новые средства музыкальной выразительности, вследствие чего музыкальные эксперименты в России находят благодатную почву для реализации. Тенденции к воплощению индивидуализированных эмоций, погружение «вовнутрь», связаны в композиторском творчестве зачастую с избирательным развитием музыкальных средств выражения.

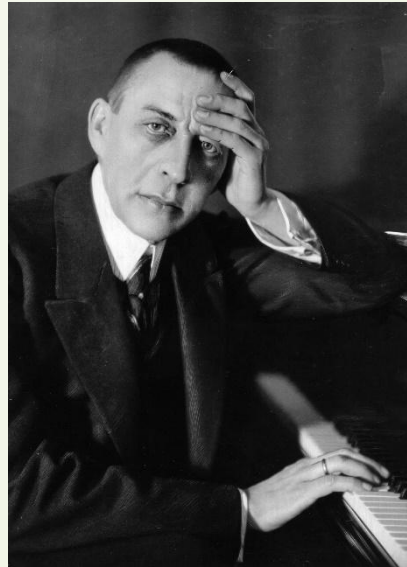
Жанры русской музыки рубежа веков:

- Одночастной симфонической поэмы из многочастной симфонии
- Камерно-вокальный и камерно-инструментальный
- Концерт (особенно популярный – фортепианный)
- Стихотворение с музыкой

Композиторы

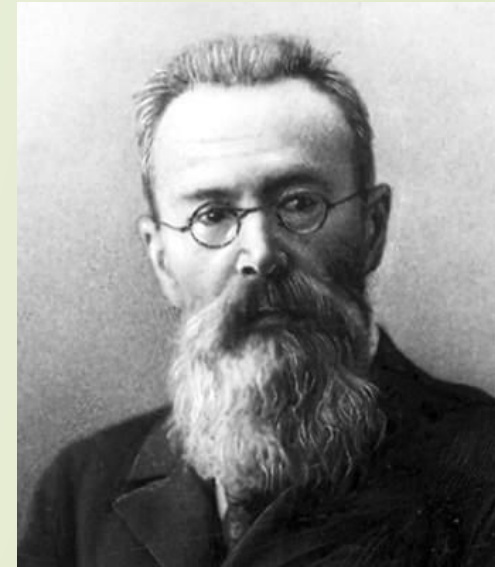
Александр
Скрябин

Сергей
Рахманинов

Сергей
Танеев

Николай Римский-
Корсаков

А. Глазунов, А. Лядов, Н. Метнер, С. Прокофьев, И. Старвинский

Театр

Важнейшим событием общественно-культурной жизни России в конце XIX в. было открытие в Москве художественного театра в 1898 г., основанного К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко. В постановке пьес Чехова и Горького формировались новые принципы актерского искусства, режиссуры, оформления спектаклей. Выдающийся театральный эксперимент, восторженно встреченный демократической общественностью, не был принят консервативной критикой, а также представителями символизма. В. Брюсову, стороннику эстетики условного символического театра, были более близки эксперименты В.Э. Мейерхольда - родоначальника метафорического театра.

В 1904 г. в Петербурге возник театр В. Ф. Комиссаржевской, репертуар которого отражал устремления демократической интеллигенции.

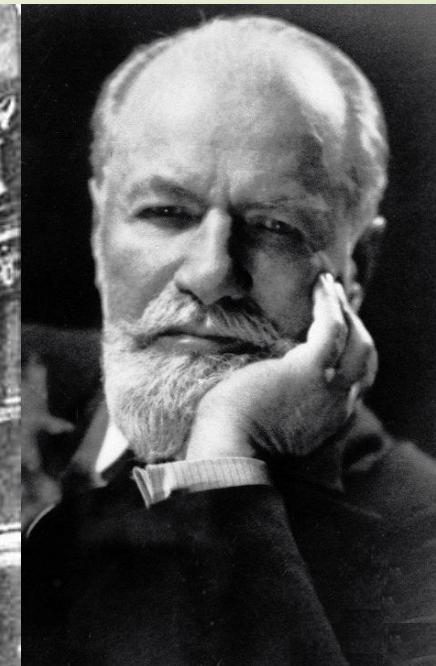
Режиссерское творчество Е. Б. Вахтангова отмечено поисками новых форм, его постановки 1911-12 гг. носят радостный, зрелищный характер. В 1915 г. Вахтанговым создана 3-я студия МХАТ, позднее ставшая театром его имени (1926). Один из реформаторов русского театра, основатель московского Камерного театра А. Я. Таиров стремился к созданию «синтетического театра» преимущественно романтического и трагедийного репертуара, к формированию актеров виртуозного мастерства.

Развитие лучших традиций музыкального театра связано с петербургским Мариинским и московским Большим театрами, а также с частной оперой С. И. Мамонтова и С. И. Зимина в Москве. Виднейшими представителями русской вокальной школы, певцами мирового класса были Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, Н. В. Нежданова. Реформаторами балетного театра стали балетмейстер М. М. Фокин и балерина А. П. Павлова. Русское искусство получило мировое признание.

Художественный театр в Москве

Константин
Станиславский

Владимир
Немирович-
Данченко

Академический музыкальный театр К.С. Станиславского и В.И. Немеровича-Данчанко

Театр В.Ф. Комиссаржевской

Вера Федоровна
Комиссаржевская

Академический драматический театр
имени В.Ф. Комиссаржевской

Театр имени Е.Б. Вахтангова

Евгений Багратионович
Вахтангов

Камерный театр А.Я. Таирова

Александр Яковлевич
Таиров

1914-1950 г.г.

Московский драматический театр
имени А.С. Пушкина после 1950 г.

Петербургский Мариинский театр

Московский Большой театр

