

Серебряный век

Серебряный век – уникальный культурный феномен, возникший в России на рубеже XIX-XX веков, время перерождения и нового расцвета русской поэзии.

Поэзию Серебряного века невозможно представить вне исторического контекста. Возникновение новых эстетических явлений происходило на фоне сильного подъёма философской мысли.

Этот фон составляли:

- Русско-японская война;
- Трагедия на Ходынском поле;
- Потрясения 1905-1907 годов.

История в эти годы вторгалась в повседневную жизнь людей, нарушая её привычное течение.

- **Начало Серебряного века русской поэзии – 1890-е годы XIX века, а конец – 1921 год, год смерти Александра Блока.**

Сам термин «серебряный век» возник по аналогии с золотым веком русской поэзии – первой половиной XIX века, времени, когда творили Александр Пушкин, Александр Грибоедов, Михаил Лермонтов, Василий Жуковский и другие известные поэты.

Три века поэтов

Когда поэт ещё невинен был,
Он про себя иль на ухо подруге,
Счастливец, пел на воле, на досуге
И на заказ стихами не служил.

Век золотой! Тебя уж нет в помине,
И ты идёшь за баснословный ныне.
Тут век другой настал вослед ему.
Поэт стал горд, стал данник общежитью,
Мечты свои он подчинил уму,
Не вышнему, земному внял наитью
И начал петь, мешая с правдой ложь,
Высоких дам и маленьких вельмож.
Им понукал и чуждый, и знакомый;
Уж сын небес — гостинный человек:
Тут в казнь ему напущены альбомы,
И этот век — **серебряный был век.**

Термин восходит к античной литературе, писатели того значительного периода в истории человечества полагали, что жизнь человека начинается «золотым», а заканчивается «железным» веком.

Примечательно к поэзии подобное обозначение эпох принято возводить к появившемуся в 1829 году стихотворению П.А. Вяземского «Три века поэтов», в котором говорится о безвозвратно ушедшем «золотом веке».

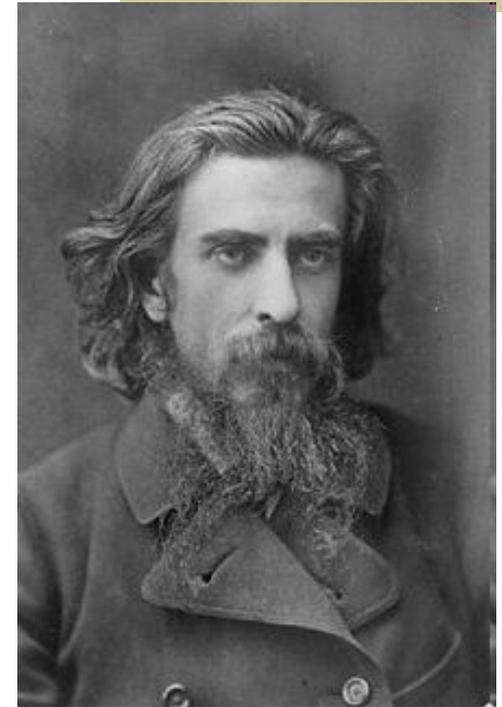
Эстетика СИМВОЛИЗМА

Владимир Соловьёв, один из русских философов, живших в то время, выразил, очертил в своих пронизательных стихах труднейшую задачу художника новых перемен

**Всё, изменяясь, изменило,
Везде могильные кресты,
Но будят душу с прежней силой
Заветы творческой мечты.**

**Безумье вечное поэта –
Как свежий ключ среди руин...
Времён не слушаясь запрета,
Он в смерти жизнь хранит один.**

В процитированных строчках закодированы линии новой поэзии: поэтика намёка и иносказания, знаковое наполнение обыденных слов и т.д.

Ещё одна важнейшая примета нового искусства – апология мига, мимолётности, сиюминутности – отчётливо звучит в следующих стихах Владимира Соловьёва

«Конец истории сошёлся с её началом»

**Подвиг сердца женского,
Тень мужского зла,
Солнца блеск вселенского
И земная мгла...**

**Что разрывом тягостным
Мучит каждый миг –
Всё ты чувством благостным
В красоте постиг.**

Владимир Соловьёв стоит у истоков русского Серебряного века как начало для духовного взлёта целой культурной общности творцов.

Символизм (франц. *Symbolisme*) -

одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков одно из крупнейших направлений в

Теория символизма

Д.С. Мережковский. 1892 г. Лекция «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы».

Основные элементы нового течения:

- «мистическое содержание»,
- символы,
- расширение художественной впечатлительности».

Сборник стихотворений «Символы».

Март 1894 г. В Москве вышел сборник В. Брюсова «Русские символисты» (все стихотворения написаны им самим).

Символ – центральное понятие

- **Символ** — многозначное иносказание; некий условный знак, соединяющий мир реальный и ирреальный.
- **Символ – глубокая сложная идея, выраженная через реалистический образ.**
- **Символ – «окно в бесконечность» (Ф. Сологуб).**
- «Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении...он многолик, многомыслен и всегда тѐмен в последней глубине». (Вяч. Иванов.)

На всех явлениях лежит печать,
Одно с другим как будто слито.
Приняв одно, стараюсь угадать
За ним другое – то, что скрыто.

Назначение поэзии

Традиционной идее познания мира в искусстве символисты противопоставили идею *конструирования мира в процессе творчества.*

«Создания искусства – это приотворенные двери в вечность». (В. Брюсов.)

Искусство — ключ к тайне.

Творчество выше познания.

Творчество – подсознательно-интуитивное созерцание тайных смыслов, доступное лишь поэту-творцу.

Поэт – Мессия, Теург.

Теургия (греч. theurgia, букв. – божеств. действие, чудо), вид магии, с помощью которой считалось возможным изменить ход событий, подчиняя свое воле действия богов и духов.

- Символисты старались отобразить жизнь души — полную переживаний, неясных, смутных настроений, тонких чувств, мимолётных впечатлений.
- **Символисты достигли замечательных высот художественной выразительности, стройности и поэтической гармонии. Для них было характерно чрезвычайно высокое и строгое мастерство, чувство формы, обостренное внимание к слову.**
- Символисты широко использовали мотивы и образы разных культур и эпох

Поэты-символисты были **новаторами** поэтического стиха:

- наполнили его новыми, яркими и выразительными образами;
- пытались добиться оригинальной формы;
- экспериментировали со словом и звуком, добиваясь усиления в стихе музыкального начала.
- **Музыка для символистов – высшая форма творчества, дающая максимальную свободу самовыражения и восприятия.**

Старшие символисты дебютировали в 1890-е гг.

К.Бальмонту свойственно
непостоянство, переменчивость
настроений, жажда слияния с
мировыми стихиями, автор сборника
стихов «В безбрежности»

Младшие символисты выступили в 1900-е годы

Михаил
КУЗМИН
1877 — 1918

Вячеслав
ИВАНОВ
1866 — 1949

Андрей
БЕЛЫЙ
1880 — 1934

Александр
БЛОК
1880 — 1921

М.Кузмину свойственны
многозначительность,
игровое начало, пафос,
музыкальность

Поэтический сборник
«Золото в лазури»!

Характерные слова-образы из поэзии символистов: *бездна, ночь, дух, миры, любовь, светила, твердь, лоно, легион, атом, пожар, пламень.*

Поэты-символисты внесли существенный вклад в развитие отечественной культуры.

Наиболее талантливые из них по своему отразили трагизм положения человека, не сумевшего найти своего места в жизни, в мире, сотрясаемом грандиозными социальными конфликтами, пытались отыскать новые способы для художественного осмысления мира.

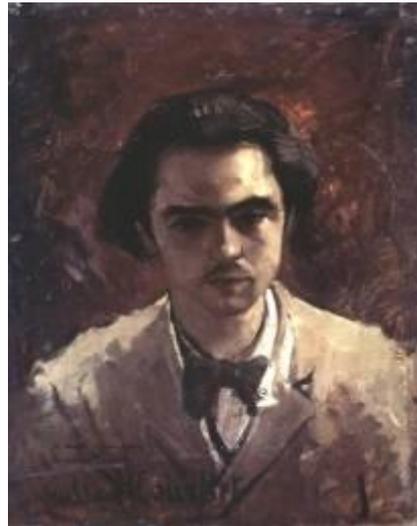
Символизм в зарубежной литературе

Морис

Метерлинк

- Главные темы творчества **Метерлинка** — смерть и значение человеческой жизни, место и роль человека в обществе, в истории.
- Пьесу-сказку «**Принцесса Мален**» критики охарактеризовали как «драматургию молчания, намёков и недомолвок».

Поль

Верлен

Артюр

Рембо

- **Поэзия** — это то, что наворожила заря, **поэт** — избранник, который может заглянуть за пелену бытия в миг озарения.
- **Верлен** создаёт импрессию, впечатление, ощущение размытости, нечёткости.

- Для **Рембо** искусство не отражение жизни, а способ житнетворчества, инструмент, с помощью которого можно изменить мир.
- «**Я пытаюсь превратиться в ясновидца, которому открыта тайна бытия**».

Символизм в русской литературе

*Вячеслав
Иванов*

*Константин
Бальмонт*

*Валерий
Брюсов*

*Фёдор
Сологуб*

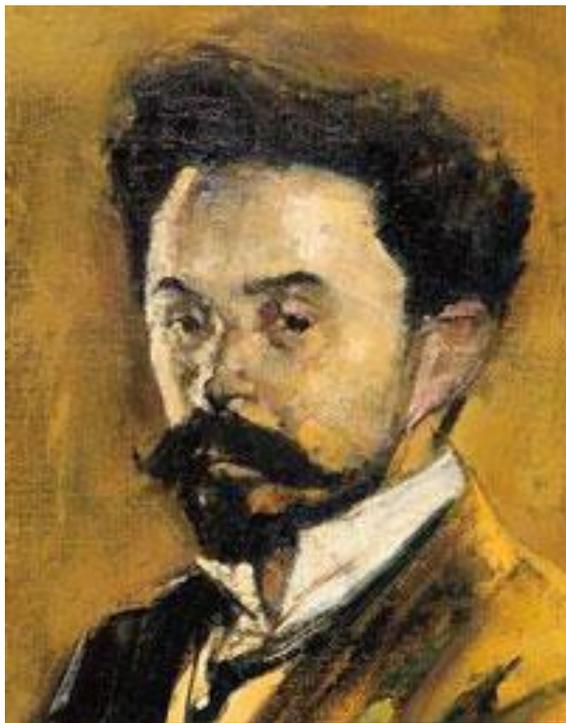
- *Особенная интуиция и энергия слова, каковое непосредственно ощущается поэтом как надпись неизречённого, вбирает в свой звук многие неведомо откуда отозвавшиеся отзвуки разных подземных ключей...*

- Лирика **Сологуба** отличается пессимистическим настроением, повторяющимися фольклорными **образами-символами**

- Лирический герой **Брюсова** – сильная личность, персонаж из истории или мифа, мечтающий о прорыве за грани известного.
- **Образ мечты** у поэта получает сквозное развитие.

- Поэзия **Бальмонта** наполнена певучей силой, **музыкальным** началом.

Символизм в музыке

*Александр
Николаевич
Скрябин*

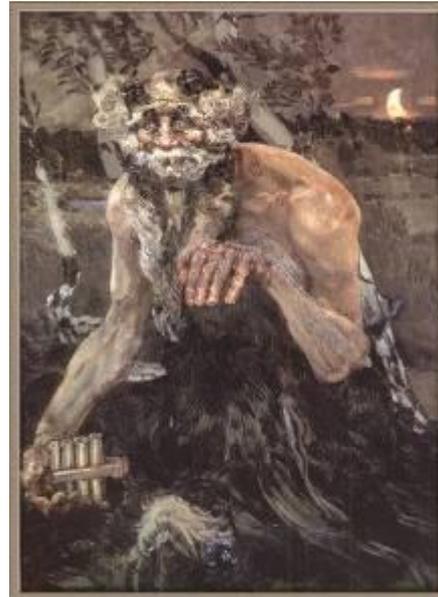
- Музыка Скрябина очень своеобразна. В ней отчётливо чувствуется нервность, импульсивность.
- Композитора привлекали образы, связанные с **огнём**: в названиях его сочинений нередко упоминается огонь, пламя, свет. **Это связано с поисками возможностей объединения звука и света.** В симфоническую поэму «Прометей» Скрябин включил партию световой клавиатуры, став первым в истории композитором, использовавшим **цветомузыку**.
- Одним из последних, неосуществлённых замыслов Скрябина была «**Мистерия**», которая должна была воплотиться в грандиозное действо — **симфонию не только звуков, но и красок, запахов, движений, даже звучащей архитектуры.**

Символизм в живописи

Михаил
Врубель

- **Врубель** – мастер универсальных возможностей, прославивший своё имя во всех видах и жанрах изобразительного искусства: живописи, графике, декоративной скульптуре, театральном искусстве.
- Изображение движения.
- Присутствие интриги.
- **Молчание и тайна** — полноправные персонажи в изобразительном искусстве Врубеля.

Поэтические детали

Пан (1899)

Государственная
Третьяковская
галерея,
Москва

Пан написан на фоне типично русского пейзажа — поля, чарующего своей неброской красотой, речушки и берез, словно уснувших в ночной тишине. Сам бог в этом контексте как будто вырастает у нас на глазах из замшелого пня.

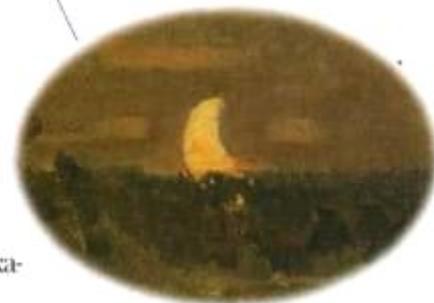

Лицо Пана обладает какой-то странной притягательностью. Особенно поражают его бездонные голубые глаза, светящиеся из глазниц.

Свирель перекочевала в эту работу из греческой мифологии. Согласно мифам, она является постоянным атрибутом Пана — он выступает судьей в пастушеских состязаниях в игре на свирели.

Полурог луны заполняет пространство картины фантастическим светом, одновременно переключаясь с рождками божества.

Символизм в архитектуре

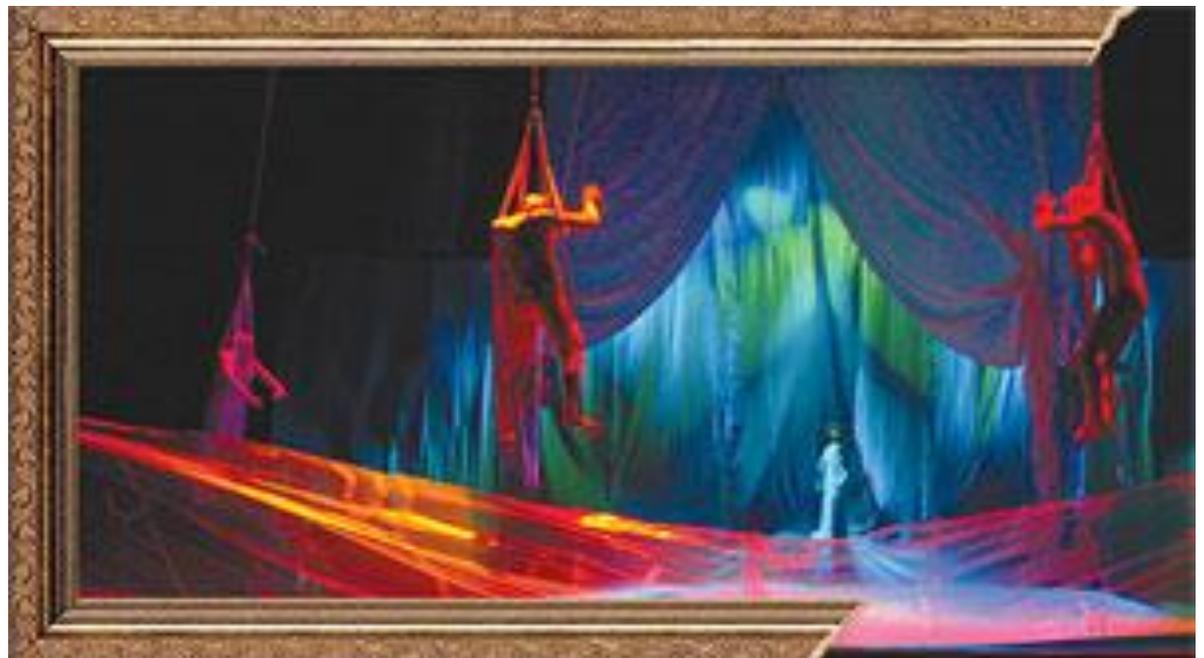
Символизм и театр

*Всеволод
Мейерхольд*

Актёры застывали, изображая персонажей известных картин, а потом оживали, чтобы застыть в следующем живописном сюжете, сделав **из плоского изображения объемное**.

Главным в этих **«живых картинах»** было то, что живое превращалось в неживое, чтобы потом снова ожить.

Домашнее задание:

- Записи в тетради
- В. Брюсов «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны»., «Кинжал»