

Русская литература конца XIX - начала XX века

Традиции и новаторство.

1. Историческая ситуация

- Русско-японская война 1904-1905 гг
- Первая мировая война 1914-1918 гг
- Три революции: 1905 -1907гг **Февральская**; 1917г.
Октябрьская
- Гражданская война и террор
- **Экономический кризис:** Реформа 1861 года отнюдь не решила судьбу крестьянства, мечтавшего о "земле и воле". Эта ситуация обусловила появление в России нового революционного учения - **марксизма**, делавшего ставку на рост промышленного производства и новый **прогрессивный класс – пролетариат.**
- Становились историей прежние формы быта, труда, общественно-политической организации. Радикально пересматривалась устоявшаяся, казавшаяся прежде неизменной, система духовных ценностей. Неудивительно, что грань эпохи символизировало слово "Кризисность"

Февральская революция 1905 г.

ПО ФОТОГРАФИИ В. БУЛЛА.

ПРИВАЛЪ НА СТ. «СЕРЕДИНА» БАЙКАЛЬСКАГО ОЗЕРА.

Первая мировая война и российское общество

2. Литературные направления ▲

Реализм

Соцреализм

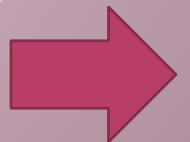
М

- Л. Толстой
- А. Чехов, А. Куприн
- И. Бунин, М. Горький ▲

Модернизм

М

- В. Брюсов, А. Блок
- А. Ахматова,
- В. Маяковский ▲

Литературное направление –

общность основных идейно-эстетических принципов, свойственных творчеству множества писателей, поэтов.

Представителей одного направления объединяют:

- общность взглядов на мир,*
- приемы воплощения идей,*
- творческие установки и программы,*
- один художественный метод.*

Реализм

- отказ от традиционных реалистических приемов, **элементы нового, единство традиций и новаторства;**
- описание **реальной жизни** во всех ее проявлениях (все сферы жизни);
- обращение к **актуальным проблемам** современности, отклик на все происходящее в стране;
- **жанры:** рассказ, очерк, новелла, повесть;
- отсутствие эпической масштабности, но наличие **экспрессии** (эмоций, чувств);
- **герои** – мыслящие, рефлекслирующие люди, пытающиеся понять смысл происходящего и жизни в целом.

На рубеже XIX и XX веков мысль о **человеке-бунтаре**, человеке-демиурге, способном преобразовать эпоху и изменить ход истории, отражается в философии марксизма. Наиболее ярко это предстает в творчество **Максима Горького** и его последователей, настойчиво выдвигавших на первый план Человека с большой буквы, хозяина земли, бесстрашного революционера, бросающего вызов не только общественной несправедливости, но и самому Творцу. **Бунтари-герои романов, повестей и пьес писателя ("Фома Гордеев", "Мещане", "Мать") абсолютно и бесповоротно отвергают христианский гуманизм Достоевского и Толстого о страдании и очищении им.**

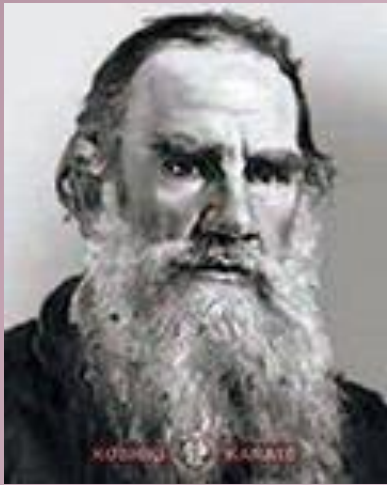
Горький считал, что революционная деятельность во имя переустройства мира преобразует и обогащает внутренний мир человека.

Иллюстрация к роману М. Горького "Фома Гордеев"

Художники Кукрыниксы. 1948-1949 гг

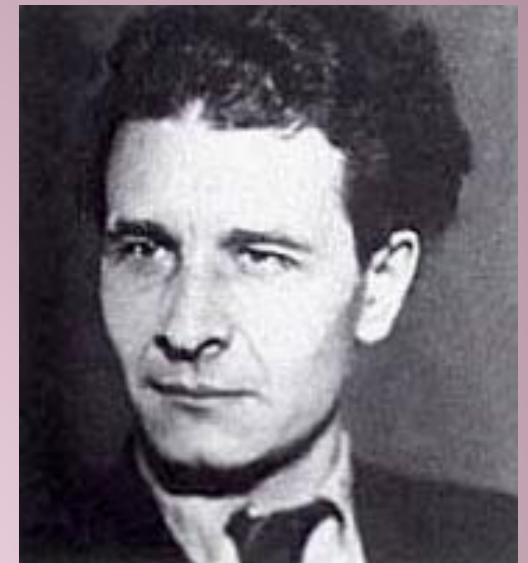

Л. Толстой

А. Чехов

Евгений Замятин

М. Горький

А. Куприн

И.А. Бунин

Социалистический реализм (с 1914 года)

- - пролетарская литература (проблемы, идеи, революционность и т.п.);
- - герои – рабочие и крестьяне;
- - социалистические и коммунистические идеи (активная пропаганда)
- Представители: М.Шолохов, А.Фадеев, Н. Островский, К.Симонов

М. Шолохов

А. Фадеев

Н. Островский

К. Симонов

В. Брюсов

А. Ахматова

А. Блок

В. Маяковский

Модернизм — (фр. Modern – современный) общее название литературно-творческих течений конца XIX в.- начала XX в. нереалистического направления, которые возникли как отрицание традиционных форм эстетики прошлого. Критика реализма и поиск новых методов, приёмов, героев и идей в искусстве.

Символизм

• Старшие
символисты
(декаденты)
1880-90 гг.

• Младосимво-
листы 1900 г.

- **Представители:** Дмитрий Мережковский (ст. «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы»), Зинаида Гиппиус, Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Федор Сологуб и др.
- - цель: освоение того, что находится **за пределами разумного** восприятия;
- - относительность всех ценностей, **кризисность** сознания;
- - философия **индивидуализма** («вера в себя»);
- - **неприятие реальности**, уход в свой ирреальный мир;
- - образ **поэта** как мага, заклинателя, мистика и творца-демиурга, связующего звена между небом и землей, **культ таинственного**;
- - интерес к **экзотике**, древним культурам, средневековью;
- - поэзия **ассоциаций**, ощущений; размытость образов и идей, «тайнопись изреченного»;
- - «искусство для искусства», оно постигается **интуитивно**;
- - **образы-символы** (имеющие множество значений и трактовок, мистическое содержание
- - образ «**СОФИИ**» как вечной мудрости.

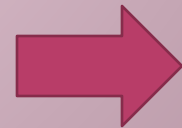
- **Представители:** Александр Блок, Андрей Белый, Вячеслав Иванов и др.
- - частичное принятие реальности и попытки ее исправить, улучшить;
- - образ **поэта-созидателя новой реальности**, новой идеологии;
- - **символ – вершина культуры**, традиции Гете, Шекспира и др.;
- - образы-символы (постигаемые интуитивно), поэтика **условностей и иносказания**;
- - интерес к **личности**, внутреннему миру человека.

Иллюстрация

Литературные течения:

- Акмеизм
- Футуризм
- Символизм

Акмеизм

- С 1910 г. Журнал «Аполлон». «Общество ревнителей русского слова».
- С 1911 г. «Цех поэтов» до 1920 года.
- Акмеизм – (с греческого Высшая степень чего-либо, расцвет) – «тоска по мировой культуре» (О.Мандельштам).
- **Представители:** Николай Гумилев, Анна Ахматова, Сергей Городецкий, Осип Мандельштам, Михаил Кузьмин «О прекрасной ясности» (1910) и др.
- - полемика с символистами, безусловное **приятие реальности** и восхищение будничным, показ мира ясного, яркого, звучного – «**радостное любование миром**», «красоты и безобразия»;

- образ **поэта как ремесленника, мастера**;
- интерес к **культурным традициям предков** (интерес к мифологии);
- популярность идей «золотого века» (классики), тема **памяти**;
- **культ вещей** как «пучка смыслов» в культурном контексте (история слова);
- **логичность и четкость** художественного замысла, **стройность композиции**, однозначность слов;
- **разумность и гармония**, живописность образов, стилистическое равновесие;
- важное значение приобретают детали: «**милые мелочи**»

Иллюстрация

Футуризм «Будущее» (с латинского).

Италия 1909 г. В России 1910 г. Первый сборник «Садок Судей»

- **Представители:** Велимир Хлебников, Давид Бурлюк, Алексей Крученых, Игорь Северянин, Владимир Маяковский «Как делать стихи» и др.
- - **революционное преобразование**, изменение реальности;
- - претендовали на **вселенскую миссию** («рождение сверхискусства»), создали в 1917 г. «Правительство земного шара»;
- - **эпатажность** (раскрашивали лица, ладони, желтые пиджаки, рояль над сценой, ложка в петлице, подушка на шее (на шнуре), создание скандалов, протест;
- - **отрицание прошлого** во имя настоящего и будущего;
- - образ **поэта-бунтаря**, революционера, сотворца новой реальности;

- - резкая критика классики, **отказ от традиций**;
- - революционное **новаторство** во всем (**эксперименты** – словотворчество, смысловое творчество, создание новых языковых норм), «**заумь**», заумный язык, неологизмы, новые шрифты (лесенка), звуки-стихи;
- - «**Во имя свободы мы отрицаем правописание, нами уничтожены знаки препинания**» А.Крученыйх;
- - **яркость образов** и смыслов («вернуть слову вещь»), массовость, зрелищность искусства;
- - тесная **связь с живописью** (в приемах): «Мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью» (В. Хлебников);
- - стремление к утилитарной **полезности искусства**, рационализм;
- - тема **урбанизации**, воспевание городской культуры, НТР;

Иллюстрация

Жанры и стилевые особенности реалистической прозы

- Значительно обновились в начале XX века жанровая система и стилистика реалистической прозы.

Главное место в жанровой иерархии заняли в это время наиболее **мобильные рассказ и очерк**. Роман практически исчез из жанрового репертуара реализма, уступив место **повести**.

Начиная с творчества А. Чехова, в реалистической прозе заметно выросла значимость формальной организации текста. Некоторые приемы и элементы формы получили в художественном строе произведения большую самостоятельность. Так, например, разнообразнее **использовалась художественная деталь**. В то же время сюжет все чаще утрачивал значение главного композиционного средства и начинал играть подчиненную роль.

В период с 1890 по 1917 год особенно ярко заявили о себе **три литературных течения - символизм, акмеизм и футуризм, которые составили основу модернизма как литературного направления**

- Литературный процесс рубежа веков во многом определялся общим, для большинства крупных художников стремлением к свободе от эстетической нормативности, к преодолению не только литературных штампов предшествующей эпохи, но и новых художественных канонов, складывавшихся в ближайшем для них литературном окружении.
- **Литературная школа (течение) и творческая индивидуальность** - две ключевые категории литературного процесса начала XX века. Для понимания творчества того или иного автора существенно знание ближайшего эстетического контекста - контекста литературного направления или группировки.

Символизм

- «Я – внезапный излом;
- Я – играющий гром;
- Я – прозрачный ручей;
- Я – для всех и ничей»
- К.Бальмонт (считал каждый звук смыслообразующим элементом)

А. Блок
«Незнакомка»

Акмеизм

Футуризм

- **Черный любирь**
 - Я смеярышня смехочеств
Смехистелинно беру
Нераскаянных хохочеств
 - Кинь злооку - губирю.
 - Пусть гопочичь, пусть хохотчичь
Гопо гоп гопопей
 - Словом дивных застрекочет
 - Нас сердцами закипей
 - В этих глазках ведь глазищем Ты
мотри, мотри за горкой
Подымается луна!
 - У смешливого Егорки
 - Есть звенящие звена.
 - Милари зовут так сладко
Потужить за лесом совкой Ай!
 - Ах на той горке
 - Есть цветочек куманка заманка.
- Велимир Хлебников**

- **А вы могли бы?**
- Я сразу смазал карту
будня, плеснувши краску из
стакана;
- я показал на блюде студня
косые скулы океана.
- На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
- А вы
- ноктюрн сыграть
- могли бы
- на флейте водосточных
труб?
- В. Маяковский 1913

РОМБ ГАРМОНИИ

УМЕР

БОІ

КУЛЬТУРА

ПРИРОДА

ЧЕЛОВЕК

ЛИШНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КРИЗИС
УД
Х
В
Н
Ы
Й

ТЕХНИЦИЗМ
КАТАСТРОФЫ
Ш
К
Л
И
Т
С
О
К
У

- Век мой, зверь мой, кто сумеет
- Заглянуть в твои зрачки
- И своею кровью склеит
- Двух столетий позвонки?...

- Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
● Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Осип Мандельштам

