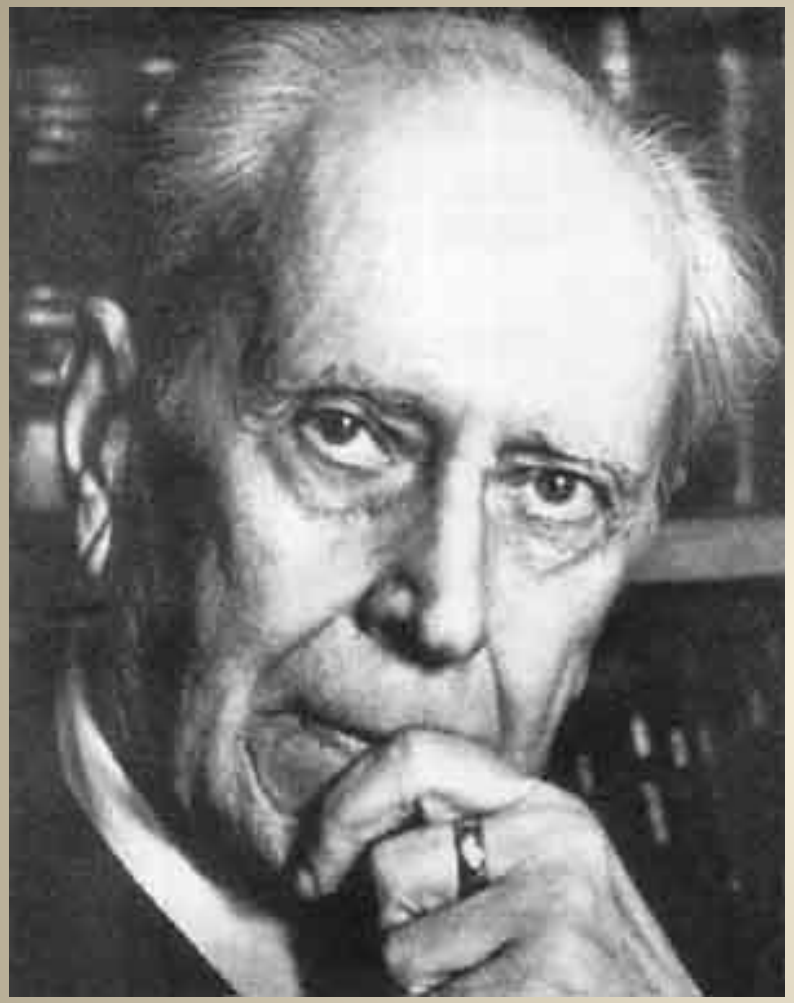
Русская литература конца XIX - начала XX века

Традиции и новаторство.

«Вся Греция и Рим питались только литературою: школ, в нашем смысле, вовсе не было! И как возросли. Литература собственно есть *единственная школа* народа, и она может быть *единственною и достаточною школою…* » *В.Розанов*.



Д.С.Лихачев

«Русская литература… всегда была совестью народа. Ее место в общественной жизни страны всегда было почетным и влиятельным. Она воспитывала людей и стремилась к справедливому переустройству жизни».

Д. Лихачев.

Иван Бунин
Слово

Молчат гробницы, мумии и кости,—
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.

Общая характеристика эпохи

Первый вопрос, который возникает при обращении к теме "Русская литература XX века" – с какого момента отсчитывать XX век. По календарю, с 1900 – 1901 гг.? Но очевидно, что чисто хронологический рубеж, хотя и значим сам по себе, почти ничего не дает в смысле разграничения эпох. Первый рубеж нового века – революция 1905 года. Но революция прошла, наступило некоторое затишье – вплоть до Первой мировой войны. Об этом времени вспоминала Ахматова в "Поэме без героя":

А по набережной легендарной
Приближался не календарный,
Настоящий двадцатый век…

- На рубеже эпох иным стало мироощущение человека, понимавшего, что предшествующая эпоха ушла безвозвратно. Совершенно по-другому стали оцениваться социально-экономические и общекультурные перспективы России. Новая эпоха определялась современниками как "пограничная".
- 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". Это "модное" слово кочевало по страницам публицистических и литературно-критических статей наравне с близкими по значению словами "возрождение", "перелом", "перепутье" и т. п.

Иннокентий Анненский

Художественная литература также не стояла в стороне от общественных страстей. Ее социальная ангажированность отчетливо проявлялась в характерных заголовках произведений - "Без дороги", "На повороте" В. Вересаева, «Закат старого века» А. Амфитеатрова, "У последней черты" М. Арцыбашева.

С другой стороны большая часть творческой элиты ощущала свою эпоху как время небывалых свершений, где литературе уделялось значительное место в истории страны. Творчество словно отходило на второй план, уступая место мировоззренческой и общественной позиции автора, его связи и участию в

Михаил Арцебашев

Конец XIX столетия обнажил глубочайшие кризисные явления в экономике Российской Империи.

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**.

В политике это означало переход к организованной борьбе сплоченных масс, результатом которой должно было стать насильственное свержение государственного строя и установления диктатуры пролетариата. Прежние методы народников-просветителей и народников-террористов окончательно отошли в прошлое. **Марксизм предлагал кардинально иной, научный метод, досконально разработанный теоретически. Не случайно "Капитал" и другие работы Карла Маркса стали настольными книгами для многих молодых людей, в помыслах стремившихся построить идеальное "Царство Справедливости".**

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.**

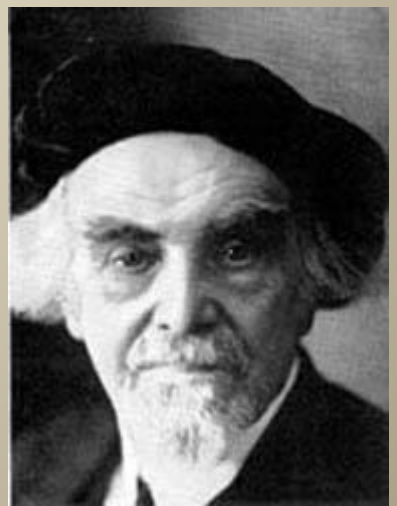
Горький считал, что революционная деятельность во имя переустройства мира преобразует и обогащает внутренний мир человека.

Иллюстрация к роману М. Горького "Фома Гордеев"
Художники Кукрыниксы. 1948-1949 гг

- Другая группа деятелей культуры культивировала к идею духовной революции. Поводом для этого стало убийство Александра II 1 марта 1881 года и поражение революции 1905 года. Философы и художники призывали к внутреннему совершенствованию человека. В национальных особенностях русского народа они искали способы преодоления кризиса позитивизма, чья философия получила распространение в начале XX века. В своих исканиях они стремились найти новые пути развития, способные преобразовать не только Европу, но и весь мир.

В это же время происходит невероятный, необычайно яркий взлет **русской религиозно-философской мысли. В 1909 году группа философов и религиозных публицистов, в числе которых были Н. Бердяев, С. Булгаков и др., выпустила философско-публицистический сборник "Вехи", чья роль в интеллектуальной истории России XX века неоценима. "Вехи" и сегодня кажутся нам как бы присланными из будущего", - именно так скажет о них другой великий мыслитель и правдоискатель Александр Солженицын.** «

- Вехи" раскрыли опасность бездумного служения каким бы то ни было теоретическим установкам, обнажив моральную недопустимость веры в универсальную значимость общественных идеалов. В свою очередь они подвергли критике естественную слабость революционного пути, подчеркнув его опасность для русского народа.
- Однако слепота общества оказалась куда страшнее.



Николай Александрович Бердяев

- **Первая Мировая война** обернулась для страны катастрофой, подтолкнув ее к неминуемой революции. Февраль 1917 года и последовавшее за ним безвластие привело к **Октябрьскому перевороту.** В результате Россия обрела совсем другое лицо.

На протяжении конца XIX - начала XX века **главным фоном литературного развития были трагические социальные противоречия, а также двойственное сочетание трудно протекавшей экономической модернизации и революционного движения.**

- Быстрыми темпами происходили изменения в науке, менялись философские представления о мире и человеке, бурно развивались близкие к литературе искусства. Научные и философские взгляды в определенные этапы истории культуры кардинально влияют на творцов слова, которые стремились отразить парадоксы времени в своих произведениях.

- Кризис исторических представлений выразился в утрате универсальной точки отсчета, того или иного мировоззренческого фундамента. Недаром великий немецкий философ и филолог **Ф. Ницше произнес свою ключевую фразу: "Бог умер". Она говорит об исчезновении прочной мировоззренческой опоры, обозначая наступление эры релятивизма, когда кризис веры в единство миропорядка достигает своей кульминации.**

Этот кризис во многом способствовал поискам русской философской мысли, переживавшей в тот период небывалый расцвет. **В. Соловьев, Л. Шестов, Н. Бердяев, С. Булгаков, В. Розанов** и многие другие философы оказали сильнейшее влияние на развитие разных сфер русской культуры. Кое-кто из них проявил себя и в литературном творчестве. Важным в русской философии того времени было обращение к гносеологической и этической проблематике. **Многие мыслители фокусировали свое внимание на духовном мире личности, трактуя жизнь в таких близких литературе категориях, как жизнь и судьба, совесть и любовь, прозрение и заблуждение. Общими усилиями они приводили человека к пониманию многообразия реального, практического и внутреннего, духовного опыта**

- Кардинально изменились картины художественных направлений и течений. Прежний плавный переход от одной стадии к другой, когда на определенном этапе литературы господствовало какое-нибудь одно направление, ушел в небытие. Теперь разные эстетические системы существовали одновременно.

Параллельно друг с другом развивались **реализм и модернизм - самые крупные литературные направления.** Но при этом реализм представлял собой сложный комплекс нескольких "реализмов". Модернизм же отличался крайней внутренней нестабильностью: различные течения и группировки непрерывно трансформировались, возникали и распадались, объединялись и дифференцировались. Литература как бы "разручеилась".

Вот почему по отношению к искусству начала XX века классификация явлений на основе "направлений и течений" носит заведомо условный, неабсолютный характер.

- Специфическая примета культуры рубежа веков - деятельное взаимодействие разнообразных видов искусства. Расцвет переживает в это время театральное искусство.
- Открытие в 1898 г. **Художественного театра в Москве** стало событием большого культурного значения. 14 октября 1898 г. на сцене театра "Эрмитаж" состоялось первое представление пьесы А.К.Толстого "Царь Федор Иоаннович". В 1902 г. на средства крупнейшего российского мецената С.Т.Морозова было выстроено известное в Москве здание Художественного театра (архитектор Ф. О. Шехтель).
- У истоков нового театра стояли **К.С.Станиславский и В.И. Немирович-Данченко.** В своей речи, обращенной к труппе при открытии театра, Станиславский особенно подчеркивал необходимость демократизации театра, сближения его с жизнью

- Подлинное рождение Художественного, по-настоящему нового театра состоялось при осуществлении постановки **чеховской "Чайки"** в декабре 1898 г., которая с тех пор является эмблемой театра. **Современная драматургия Чехова и Горького составила основу его репертуара в первые годы существования.** Принципы сценического искусства, выработанные Художественным театром и являвшиеся частью общей борьбы за новый реализм, оказали большое влияние на театральную жизнь России в целом.

- В конце XIX - начале XX века русская литература стала эстетически многослойной

Реализм на рубеже веков оставался масштабным и влиятельным литературным направлением. Так, в эту эпоху жили и творили Толстой и Чехов.

Самыми яркими дарованиями среди новых реалистов обладали писатели, объединившиеся в 1890-е годы в московском кружке "Среда", а в начале 1900-х составившие круг постоянных авторов издательства "Знание", фактическим руководителем был М. Горький. В разные годы в него входили Л. Андреев, И. Бунин, В. Вересаев, Н. Гарин-Михайловский, А. Куприн, И. Шмелев и другие писатели.

Значительное влияние этой группы писателей объяснялось тем, что она в самой полной мере наследовала традиции русского литературного наследия XIX века.

- Особенно важным для следующего поколения реалистов оказался опыт **А. Чехова.**

А.П. Чехов. Ялта. 1903 г

Темы и герои реалистической литературы

- Тематический спектр произведений реалистов рубежа веков, несомненно, шире, в отличие от их предшественников. Для большинства писателей в это время нехарактерно тематическое постоянство. Быстрые перемены в России заставляли их по иному подходить к тематике, вторгаться в ранее заповедные пласты тем.
- Заметно обновилась в реализме и типология характеров. Внешне писатели следовали традиции: в их произведениях можно было найти легко узнаваемые **типы "маленького человека" или интеллигента, пережившего духовную драму. Характеры избавлялись от социологической усредненности, становились разнообразнее по психологическим особенностям и мироощущению. "Пестрота души"** русского человека - постоянный мотив прозы И. Бунина. Он одним из первых в реализме стал использовать в своих произведениях иностранный материал ("Братья", "Сны Чанга", "Господин из Сан-Франциско"). Это же самое стало характерным и для М. Горького, Е. Замятина и других.

Творчество А. И. Куприна (1870-1938) необычайно широко по разнообразию тематики и человеческих характеров. Герои его повестей и рассказов солдаты, рыбаки, шпионы, грузчики, конокрады, провинциальные музыканты, актеры, циркачи, телеграфисты

А. Куприн

Евгений Замятин

И.А. Бунин

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**

- Модернизм в художественной культуре рубежа столетий был сложным явлением. Внутри него можно выделить несколько течений, отличных по своей эстетике и программным установкам (**символизм, акмеизм, футуризм, эгофутуризм, кубизм, супрематизм** и т.д.).
- Но в целом по философско- эстетическим принципам модернистское искусство противостояло реализму, особенно реалистическому искусству ХГХ в.
- Однако искусство модернизма по своей художественно-нравственной ценности составляет наше богатейшее культурное наследие и прежде всего воплощает в себе **серебряный век русской культуры.**

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.

- 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.