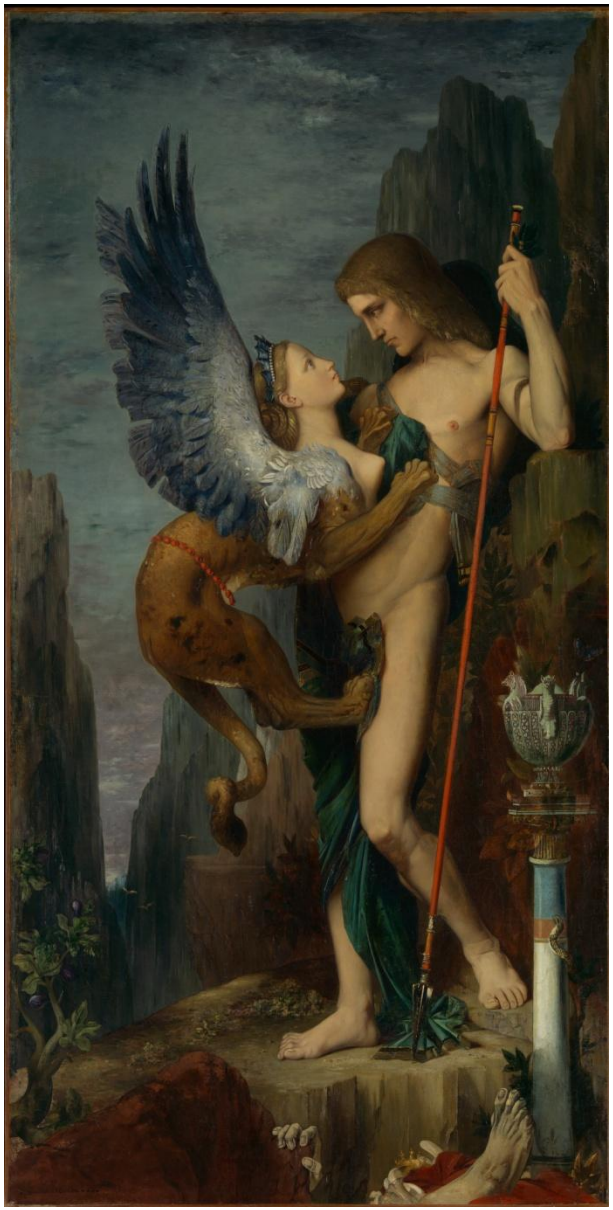
Символизм

Символизм (фр. symbolisme; греч. symbolon – символ, знак) – течение модернизма, которое затронуло некоторые виды искусства, такие как литература, живопись, музыка. Главным его нововведением считается образ символ, который пришел на смену традиционному художественному образу.

Своей главной целью символисты считали **выражение абсолютных истин и отображение реальной жизни посредством использования метафорических образов и аллегорий, имеющих символическое значение.** Основными характерными чертами данного стиля можно назвать: **новаторские стремления к экспериментам, мистицизм, таинственность, недосказанность и завуалированность.**

Символизм в живописи



Гюстав Моро

1864 г.

«Эдип и Сфинкс»

Художником использован миф о встрече Эдипа со сфинксом на пути между Фивами и Дельфами. Эдип должен был правильно ответить на загадку Сфинкса, чтобы пройти.

М. Врубель

1890г.

«Демон сидящий»

Сюжет картины был навеян художнику поэмой Лермонтова «Демон». Демон – образ силы человеческого духа, внутренней борьбы и сомнений.

К. Сомов

1897-1900 г.

«Дама в голубом» («Портрет Е. М. Мартыновой»)

В портрете используется комбинация атмосферы XVIII века со старинным парком и платьем героини – и самой героиней, в которой зрители должны были узнать свою современницу. По мнению искусствоведов – это женщина конца XIX века.

Изображения рук также выразительны: в левой руке, поднесенной к груди, и в бессильно опущенной правой есть что-то невыразимо беспомощное.

На заднем плане видна мужская фигура, с которой ассоциируют самого Сомова. Она подчеркивает одиночество героини: мужчина здесь, но не с нею. Также синий цвет платья женщины является символом.

Символизм в литературе Европа

Стефан Малларме

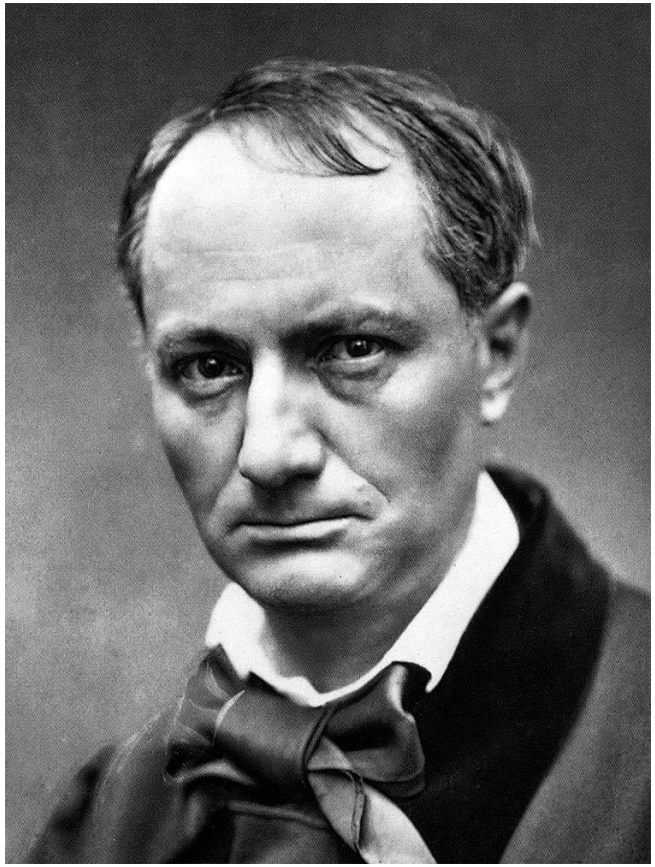
1842 – 1898 г. - французский поэт, один из вождей французскогосимволизма.

Могучий, девственный, в красе извивных линий,
Безумием крыла ужель не разорвёт
Он озеро мечты, где скрыл узорный иней
Полётов скованных прозрачно-синий лёд?

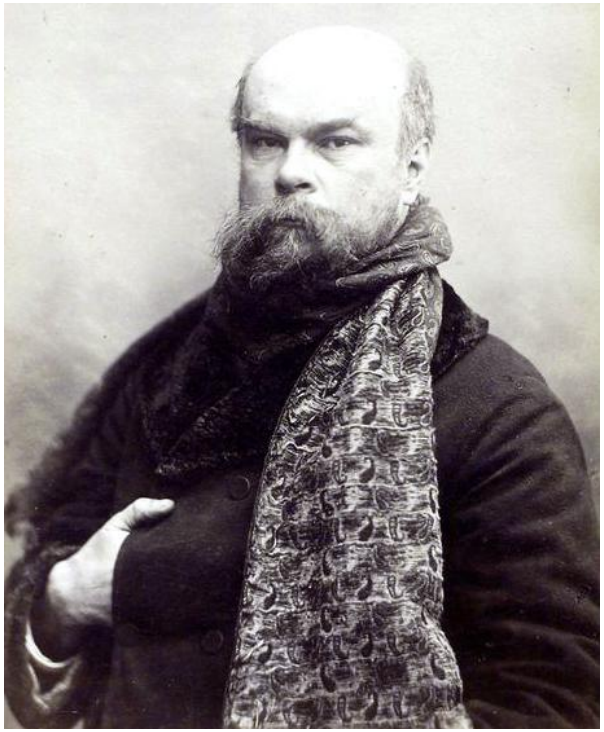
И Лебедь прежних дней, в порыве гордой муки
Он знает, что ему не взвиться, не запеть:
Не создал в песне он страны, чтоб улететь,
Когда придёт зима в сиянье белой скуки.

Он шеей отряхнёт смертельное бессилье,
Которым вольного теперь неволит даль,
Но не позор земли, что приморозил крылья.

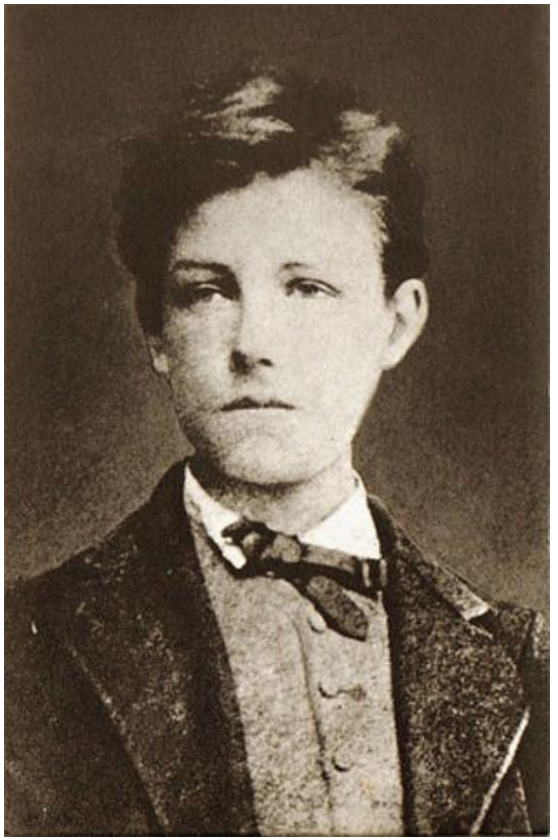
Он скован белизной земного одеянья,
И стынет в гордых снах ненужного изгнанья,
Окутанный в надменную печаль.



Шарль Бодлер
1821 – 1867 гг.



Поль Верлен
1844 – 1896 гг.



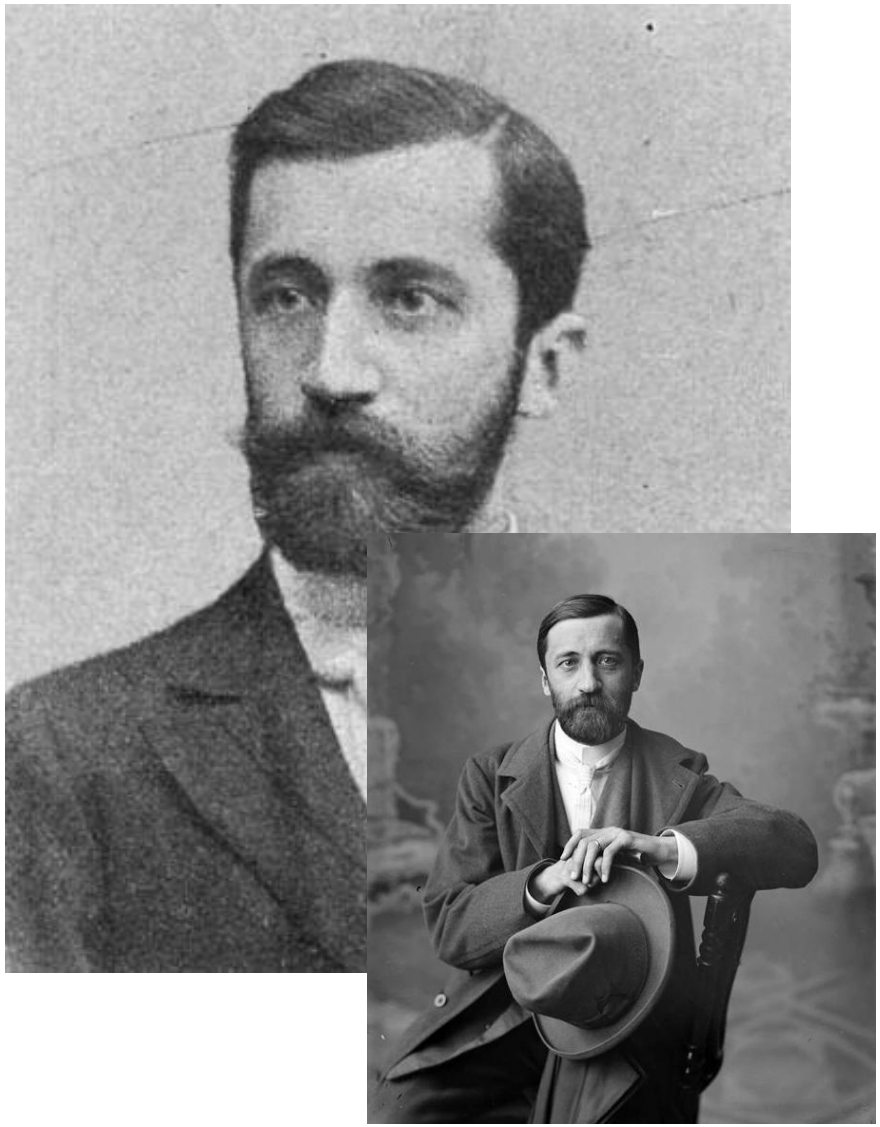
Артюр Рембо
1854 – 1891 гг.

Поэт, вот образ твой! Ты также без усилья
Летаешь в облаках, средь молний и громов,
Но исполинские тебе мешают крылья
Внизу ходить, в толпе средь шиканья глупцов.
(Ш. Бодлер «Альбатрос»)

…А я, - я шел, мечтая о Платоне,
В вечерний час,
О Саламине и о Марафоне…
И синими трепетом мигал мне глаз
(П. Верлен «Парижские кроки»)

Не слишком ли хорош тот непременный дар
Напевов, что поют рыбачка и корсар,
Затем, чтоб верили исчезнувшие реи
В ночные празднества блистательных морей!
(А. Рембо «Алмея ли она»)

Символизм в России



Д. С. Мережковский

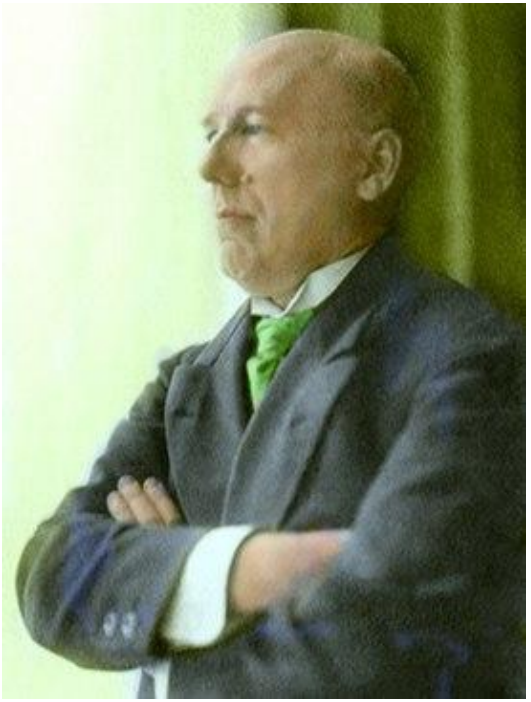
1865 – 1941 гг.

Началом эпохи символизма в русской литературе можно назвать выход статьи Д. С. Мережковского **«О причинах упадка и новых тенденциях современной русской литературы»** в 1892 г.

Старшие символисты

В. Я. Брюсов
1873 – 1924 гг.

Н. М. Минский
1855 – 1937 гг.



Ф. К. Сологуб
(Тетерников)
1863 – 1927 гг.

Время возникновения: в конце 1880-х, начало 1890 – х гг.

Представители: Д. Мережковский, З. Гиппиус, К. Бальмонт, В. Брюсов, Н. Минский, Ф. Сологуб

Отношение к реальности: отрицание реальности, сомнение в ней и уход в сконструируенную, альтернативную реальность (обязательное двоемирие).

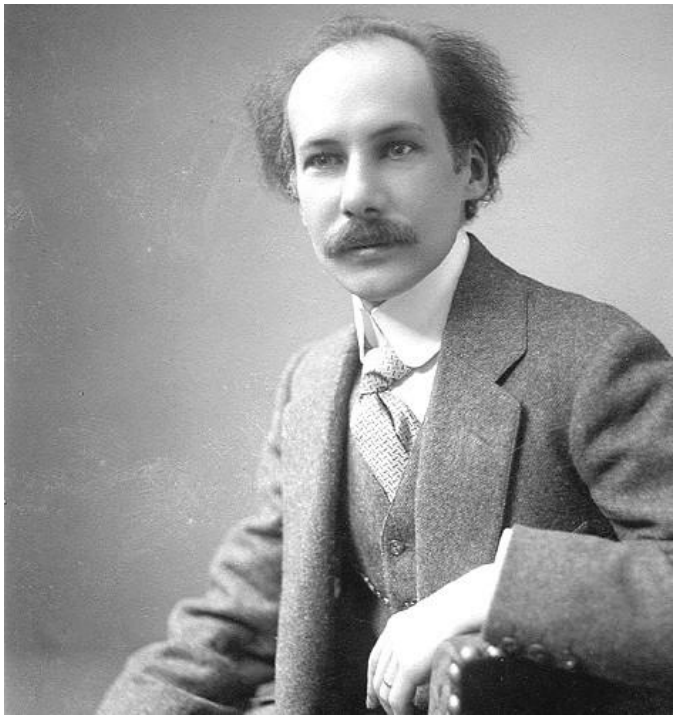
Отношение к традиции: интерес к культурной и исторической экзотике с элементами мистицизма (Средневековье и т.д.)

Понимание истории: история – это бесконечное движение по кругу (бесмысленное). А.А. Блок «Ночь, улица, фонарь».

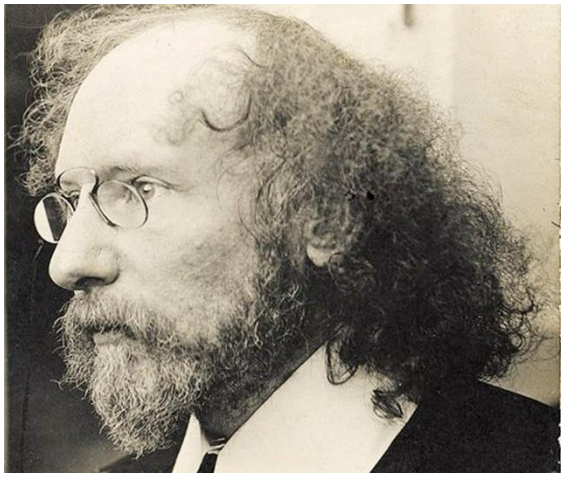
Представление о поэте: поэт – это демиург (создатель), создатель собственного мира или же маг, шаман, который уводит читателя в фантезийную ирреальность.

Младшие символисты

А. А. Блок
1880 – 1921 гг.



А. Белый (Б. Бугаев)
1880 – 1934 гг.



Вяч. Ив. Иванов
1866 – 1949 гг.

Время возникновения: начало 1900 – х г.

Представители: А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов, С. Соловьев и др.

Отношение к реальности: Видят в реальности символическое отражение реальнейшего, но только через преодоление разрыва между реальным и реальнейшим (реальное путь к реальнейшему)

Отношение к традиции: Значимые вехи истории воспринимаются как предсимволизм (Мифопоэтика, Данте, Шекспир, Гетте).

Понимание истории: Они мыслят историю эсхатологически (эсхатология – представления о конце света). Конечность и направленность истории.

Представление о поэте: поэт – теург (заклинатель духов), оказывается неким медиумом между миром реальным и реальнейшим.