

День информации

«И строк серебряных полет»

ко Всемирному дню поэзии

Хронологические рамки

В конце 19-го — начале 20-го веков Россия переживала интенсивный интеллектуальный подъём, особенно ярко проявившийся в философии и поэзии. Этот период вошёл в историю литературы как «серебряный век». Авторство данного термина приписывают философу Николаю Бердяеву, хотя в поэзии впервые его использовала Анна Ахматова в «Поэме без героя», а в литературоведческий обиход вводили его литературные критики — русские эмигранты Николай Оцуп и Владимир Пяст.

Характерные тенденции произведений Серебряного века:

1. Ощущение дисгармонии и катастрофичности мира.
2. Разрыв с традициями реализма, обращение к мистицизму.
3. Осмысление человеческих бытийных проблем.
4. Понимание свободы как основы творчества художника.
5. Осмысление элитарности (избранности) искусства.
5. Интеллектуализм, оторванность от народной культуры.

Они были очень разными, поэты Серебряного века. Они жили сложной внутренней жизнью, трагической и радостной, наполненной умственными исканиями, стихией чувств, творческими озарениями.

Символизм

Символизм – одно из основных направлений литературы серебряного века. Он зародился во Франции (символ – по-гречески *знак*). Целью искусства считалось интуитивное постижения мира через систему знаков. **Основные представители символизма в России:** Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок.

В произведениях символистов миру материальному противопоставлялся мир идеальный, который считался более значимым и реальным. Стихотворные творения наделялись скрытыми смыслами и недосказанностью, «туманной дымкой»:

*И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне...*

*И медленно пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна
Дыша духами и туманами
Она садится у окна...*
А. Блок. «Незнакомка»

Творчество А. Блока

Одним из ярчайших поэтов русского символизма являлся Александр Блок (1880-1921). Анна Ахматова назвала его «человек-эпоха». Блок своим творчеством оказался на грани двух эпох: был певцом старой, дооктябрьской России и провозвестником грядущей революционной эпохи. Можно сказать, что историческая миссия Блока как поэта, критика, публициста заключалась в том, чтобы привести культуру прошлого в непосредственное соприкосновение с новым временем, соединить век XIX-й с веком XX-м.

Поэт всей душой жаждал революции как обновления мира, но когда она совершилась, выразил её тёмные, кровавые обличья, взыскующую мысль о настоящем и будущем любимой им Святой Руси в своей полной тревоги и тайны, любви, ненависти и обольщения поэме «Двенадцать»:

*Товарищ, винтовку держи, не трусь –
Пальнём-ка пулей в Святую Русь:
Кондовую, избяную, толстозадую!
Эх, эх, без креста!...*

*... А Катька что? – Мертва, мертва,
Прострелянная голов..
Что, Катька, рада? Ни гу-гу.
Лежи ты, падаль, на снегу!*

А. Блок. Поэма «Двенадцать»

В этом произведении Блок творчески объединяет символизм и реализм. Реализм выразился в описании действительных событий: погромов, грабежей, расправ, бунта, злобы, богохульства – образа революции, которая ломает судьбы мира и людей. И в то же время в поэме много символики. Она состоит из **12** глав, главными её героями являются **12** красноармейцев, похожих на уголовников, у которых вульгаризированные апостольские имена. Вся поэма построена на контрасте двух цветов: чёрного и белого. Белый цвет означает благородное, чистое, также этот цвет обозначает свет и святость. Чёрное в определённые моменты проявляется как красное – цвет революции, насилия, кровопролития. Тайные символические смыслы поэмы «Двенадцать» продолжают волновать читателя и сегодня.

Течение символизма принесло России и миру много удивительных, талантливых художников, которые, как и Блок, хотели спасти человечество и одухотворить мир через «совершенство» и красоту «идеального», но часто слишком отдалялись от реальности, а поэтому остались непонятыми современниками. После революционных событий начала века большинство представителей этого течения расходятся между собой во взглядах и мировоззрениях.

Акмеизм

Акмеизм возникает как альтернатива символизму. Акмеизм («акме» - цветущая сила, «высшая степень»). Название литературного объединения акмеистов было продиктовано полемикой с символистами. Течение провозглашало культ материальности, конкретность чувств, призывало к безупречному эстетическому вкусу и красоте слова. Его представители Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий, М. Зенкевич, В. Нарбут.

*Сегодня, я вижу, особенно грустен
твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.*

*Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только
луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озёр...*
Н. Гумилёв. «Жираф»

Творчество Н. С. Гумилева

Акмеистическая направленность и мировидение ярко проявились в лирике **Николая Гумилева** (1886 – 1921). В приведённом стихотворении поэт подробно прорисовывает мельчайшие детали в образе экзотического животного, живущего в далёком, завлекательном мире. Наиболее яркие черты акмеизма Гумилёва: подчеркнутая отчужденность от пошлой современности, влечение к романтической экзотике, ярким декоративным краскам, напряженный и звучный стих, а также в поэтике стиха преобладание количества существительных над количеством глаголов:

*Юные, светлые братья
Силы, восторга, мечты,
Вам раскрываю объятья,
Сын голубой высоты.*

*Жаркое сердце поэта
Блещет, как звонкая сталь.
Горе, не знающим света!
Горе, обнявшим печаль!*

Н. Гумилёв

Более поздние стихи Н. Гумилева пронизывала печаль. Эта мрачность доходит почти до отчаяния и приобретает трагические черты в последнем, лучшем сборнике Н. Гумилева «Огненный столб» (1921). Отвергнутый первоначально «высокий смысл» возвращается как томление раздвоенности, ощущение рокового дуализма души и тела, «там» и «здесь». В поэме «Заблудившийся трамвай» поэт выразил предчувствие своей скорой гибели. Дворянин и боевой офицер, который гордился этим, яркий творец – центр поэтического притяжения в Петрограде, Гумилёв со своими почитателями создавал конкуренцию попыткам развития «пролетарской поэзии». Поэтому он был расстрелян по ложному обвинению за участия в белогвардейском заговоре – «таганском деле», сфальсифицированном чекистами. Это была первая смерть великого поэта России от пули революционной власти, за которой вскоре последовали другие смерти.

Акмеисты хотели вернуть в литературу ясность они оперировали конкретными образами, обращались к предметам и к живым человеческим чувствам. Однако они вовсе не противостояли символистам. Они лишь не ставили во главу угла потусторонний, мистический мир фантазии, хотя иногда всё же обращались к ней. Акмеисты принимали реальный мир, они стремились избегать туманности, неопределённости. «Прекрасная ясность» — вот что привлекало их и что стремились они придать своей поэзии.

Течение просуществовало около 2 лет, но внесло огромный вклад в развитие русской поэзии. При всей своей поэтической ясности, жизнеутверждающем начале его представителям пришлось отстаивать себя в литературной борьбе. Долгие годы XX века об этих поэтах практически не говорили, их произведения очень мало публиковали. Лишь в последние десятилетия лирика акмеистов, как и творчество многих поэтов Серебряного века, стала в полном масштабе доступна и признана на их родине – в России.

Футуризм

Название этого течения в искусстве происходит от английского «future» – будущее. Оно зародилось в 1910 – 1920 годах и было наиболее развито в Италии и России. В 1912 году выходит в свет манифест футуристов – сборник «Пощечина общественному вкусу», для которого характерно отрицание всего традиционного. В литературе футуристы сосредоточились на форме, ярко заявляя о себе новыми словами – неологизмами, нецензурной лексикой, терминологией плакатов, газет и афиш. Литературная норма ломалась методом отказа от классических канонов и

традиций, экспериментами над формой произведения. Авторы отказывались от устоявшихся грамматики, орфографии, стилистики. Любимой манерой их поэтического поведения был эпатаж, рассчитанный на вызов существующим традициям и привлечение к себе внимание. Поэт Алексей Кручёных выступал со стихотворением «Дыр бул щыл», Давид Бурлюк мог выйти к публике с висящей на груди морковкой вместо галстука.

*Весеннее шумящее убранство —
Единый миг... затерянный в цветах!
Напрасно зришь живое постоянство
Струящихся, скоротекущих снах.
Изменно всё! И вероломны своды*

*Тебя сокрывшие от хлада бурь!
Везде, во всём — красивость шаткомоды!
Ах, циник, щастлив ты! Иди и каламбурь!
Д. Бурлюк. «Щастье циника».*

Направление футуризма в известной мере пришлось по душе народу, в котором зрел бунт, совпадало с протестными общественными настроениями.

Футуристические принципы ярко проявились в творчестве **Владимира Маяковского** (1893 – 1930). Манера изъясняться исключительно в тоне вызова, рискованный антиэстетизм, поэтика кличей и возгласов, словесный эксперимент, броский гиперболизм и намеренное косноязычие определяют стиль молодого поэта. Сам внешний облик поэта-футуриста говорил о его бунте против общепринятого вкуса – желтая кофта, розовый пиджак, безбытный образ жизни.

Помимо большого числа лирических стихотворений поэт до революции создает трагедию «Владимир Маяковский», поэмы «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Война и мир». В них – трагическое ощущение человека, связанного «веревками грязных дорог», опутанного нитями земной предопределенности. Поэт – «тринадцатый апостол» – берет на себя ответственность за нравственное состояние мира, словно ему одному дано решить судьбу человеческого рода и раздвинуть рамки земного существования:

*Через час отсюда в чистый переулок Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
вытечет по человеку ваш обрюзгий жир, где-то недокушанных, недоеденных щей;
а я вам открыл столько стихов шкатулок, вот вы, женщина, на вас белила густо,
я — бесценных слов мот и транжир, вы смотрите устрицей из раковин вещей.*

Несмотря на то, что постепенно Маяковский стал отходить от футуризма это направление оказало огромное влияние на формирование его творческого лица. В результате поэт выработал собственный неповторимый стиль, узнаваемый всеми неповторимый поэтический слог. Неукротимый дух поэта и дух революционного времени совпали. В его стихах нашли своё выражения «громада любовь и громада ненависть».

Однако закончилась жизнь Маяковского трагически, когда он понял, что дух революции в обществе исчерпан и надвигается диктатура. Написал поэму «Хорошо», пишу поэму «Плохо» – так говорил, по воспоминаниям друзей, поэт, в котором нарастало ощущение общей и личной трагедии, приведшей его к роковому выстрелу. «Я знаю силу слов, я знаю слов набат, / Но не из тех, которым рукоплещут ложи...». Это последние слова Маяковского – творческой личности огромного поэтического дарования, вышедшей далеко за рамки направления футуризма, без которой невозможно представить себе русскую поэзию XX века.

Расцвет футуризма был коротким, но ярким. Первые футуристы быстро добились славы и довольно скандальной известности, но очень скоро ушли на покой. Уже в 1914 году футуризм начал давать сбои и направление пережило кризис. Однако

его представители уже успели выполнить свою историческую роль и преподать поэзии свой урок. После Октябрьской революции и победы большевиков футуризм окончательно угас. Некоторые из его деятелей умерли, другие уехали из страны, третьи решили попробовать себя в других стилях. Последние последователи течения издавали свои произведения под маркой «ЛЕФ». Их самые поздние работы датируются 1920-ми годами.

Имажинизм

Имажинизм возник в Англии в первое десятилетие XX века. Название литературного течения происходит от лат. *Imago* – образ. Цель их творчества заключалась, прежде всего, в создании образа. Основное выразительное средство имажинистов — метафора, образ. И кроме того, в понимании имажинистов, чтобы образ был по-настоящему стоящим, необходимо сделать его «живым». Представители этого направления стремились к тому, чтобы образы, которые они создают, не были повторяющимися или похожими. Имажинисты отрицали содержание, называя его бессмысленным, но оно в их произведениях всё же присутствует. Его основу составляют субъективистские мотивы, а также, богоборчество и агрессия, позаимствованные у большевиков.

*Я матюгал тогда Германию
И все чужбинные края.
Приятель, дева, комнатуха —
Вот всё,*

*Что позади осталось.
Ах, мы зложим чёрту душу
За эту сладостную малость.*
А. Мариенгоф.

В 1919 году, в Москве, в помещении Всероссийского союза поэтов прошел первый творческий вечер имажинистов, а 30 января имажинисты опубликовали свою «Декларацию» — в которой провозглашали себя как новое культурное явление и объявляли об уходе футуризма с литературной творческой арены. Под этим документом стояли подписи Сергея Есенина, Вадима Шершеневича, Анатолия Мариенгофа, Рюрика Ивнева.

Самыми яркими звёздами течения были Есенин и Мариенгоф. Известно, что они долгое время были неразлучны и посвящали друг другу стихи и письма.

Творчество Мариенгофа, как и представителей имажинизма в целом, представляет собой смешение противоречащих друг другу течений футуризма и символизма. Его стиль — это совмещение вымысла и факта, высокого и низкого, чёрного и белого. Поэтому и любовь в его стихах и романах не могла быть изображена без столкновения чистого и нечистого:

*Из сердца в ладонях
Несу любовь...
Она мне, как революции — новь,
...как правоверному —
Стих Корана,
Как, за Распятого,*

*Иуде - осины Сук
...
Всего кладу себя на огонь
Уст твоих,
На лилии рук.*
А. Мариенгоф.

В творчестве Мариенгофа прослеживаются темы насилия и революционной жестокости, богохульство и эпатажность, как, впрочем, и у Есенина, и у многих других его сторонников. За это течение неоднократно подвергалось жёсткой критике в

советской печати, что вероятно привело к фактическому распаду имажинизма. К 1925 г. большинство литераторов этого направления отошли от поэзии. Многие, как и Мариенгоф обратились к прозе, драматургии, кинематографу, причём часто ради заработка. Но влияние этого течения на литературу нельзя недооценивать. Благодаря имажинизму, как и футуризму в русской литературе появилось множество новых слов, которые ярко характеризовали образ. Представители этого течения внесли свой вклад в культуру «рифмования», в эксперименты в области формы и в другие виды творческого поиска в области поэтической выразительности.

Ново-крестьянская поэзия

Ново-крестьянская поэзия – течение поэтов, вышедших из народной среды. Они опирались на фольклорную и литературную традицию XIX века, которую представляли Некрасов, Кольцов, Никитин, Суриков. Основные мотивы этой поэзии – жизнь деревни, природы, родство человеческой жизни с жизнью природы. Основные проблемы – оппозиция город/деревня и трагические противоречия внутри самой деревни. Многие из этих поэтов испытали воздействие символизма и акмеизма, проявляли интерес к славянской мифологии.

Представители ново-крестьянской поэзии: Клюев, Есенин, Клычков, Ширяевец, Орешин и др. были встречены как посланцы новой русской деревни. В 1918 году Сергей Есенин написал статью «Ключи Марии», где дал теоретическое обоснование поэтической школе ново-крестьянских поэтов, которые отразили в своём творчестве «скифство» русской души, её извечное стремление к движению с помощью звуков, красок, соединяя земной мир с небесным.

Новокрестьянская поэзия (начало 20 века)				
				
Александр Васильевич Ширяевец (1887-1924)	Сергей Александрович Есенин (1895-1925)	Пётр Васильевич Орешин (1887-1934)	Николай Алексеевич Клюев (1884-1937)	Сергей Антонович Клычков (1889-1937)

Творчество С. А. Есенина

Одним из самых ярких и самобытных поэтов этого направления был Сергей Есенин. Он родился 3 октября 1895 в селе Константиново. Как справедливо сказал о своих стихах сам автор, его лирика жива одной большой любовью: любовью к Родине. Это проявилось с первых поэтических сборников Есенина («Радуница», 1916; «Сельский часослов», 1918).

*Гой ты, Русь моя родная,
Хаты – в ризах образа...
Не видать конца и края –
Только синь сосёт глаза.*

....

*Пахнет яблоком и мёдом
По церквам твой кроткий Спас.*

*И гудит за корогодом
На лугах весёлый пляс.
Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!"
Я скажу: "Не надо рая,
Дайте родину мою".*

С. Есенин

В творчестве Есенина сказались такие черты народной поэзии, как очеловечивание родной природы, что позволяет автору передать тонкое и нежное чувство любви ко всему живому. Опираясь на народно-поэтическую символику (дуб – долголетие, сосенка – прямота, осина – горе, береза – девичья чистота и т.п.), Есенин часто развивает эти образы в полные большой лирической силы метафоры. Например, береза у поэта это и «девушка», и «невеста». Поэт наделяет ее конкретными человеческими чертами: «Зеленокосая в юбчонке белой стоит береза над прудом». В его творчестве мы встречаемся и с обратным: перенесением тех или иных явлений природы на человека. Особенно сильно звучит этот поэтический прием там, где поэт говорит о самом себе: «Ах, увял головы моей куст», – пишет он об утраченной молодости.

Позднее творчество поэта выходит за рамки ново крестьянской поэзии. Его лирика включает в себе общечеловеческое и глубокое философское содержание. Художественный мир Есенина ярок и метафоричен, наполнен красками, звуками, взятыми у самой природы.

Для неокрестьянского литературного направления характерно то, что группа его создателей не представляла собой организованного литературного явления с единой теоретической платформой. Родство «деревенских» поэтов выражалось не в единстве художественных принципов – поэтике, а скорее в мировоззренческой и сословной общности.

Поэты вне течений

Бурная творческая жизнь конца XIX-го начала XX-го веков не ограничивалась только возникновением новых поэтических направлений и образованием многочисленных литературных групп. Она нашла свое выражение и в творчестве поэтов, не примыкавших ни к одной из них, но придерживавшихся в своей поэзии ясности и простоты поэтического стиля. Так, поэтическое творчество И. Бунина, В. Ходасевича, М. Цветаевой, М. Волошина, М. Кузмина и других поэтов нельзя причислить ни к одному из течений. И, как писал В. Ходасевич: «выйдя из символизма, мы ни к чему и ни к кому не примкнули, остались навек одинокими, “дикими”». Некоторые из них какое-то время принимали участие в деятельности отдельных поэтических образований, но не слились с ними и пошли собственным путем.

Творчество Максимилиана Волошина

В начале творческого пути **М. Волошин** (Кириенко-Волошин, 1877–1932) сотрудничал с акмеистами в "Аполлоне", а также испытал влияние французских символистов и живописцев-импрессионистов. Это был период становления его как поэта и художника. Максимилиан тогда по его же выражению был как «впитывающая губка». Поэт много путешествует. В этих путешествиях и рождались стихи, одной из основных тем которых, были "просторы всех веков и стран", где лирический герой – "странник и поэт, мечтатель и прохожий".

Особое место в лирике Волошина занимают стихи "киммерийских" циклов, написанные поэтом во время путешествий по горам Восточного Крыма:

*Так вся душа моя в твоих заливах,
О, Киммерии темная страна,
Заклучена и преображена.*

Как и на всех русских художников, огромное воздействие на Волошина оказали революционные события. События Октября 1917 г. заставили Волошина многое пересмотреть в своей общественной позиции и во взглядах на искусство. Поэт размышляет о долге художника перед обществом, переживает трагедию гражданской войны, молится, по его выражению, «за тех и других». Эти мысли и переживания отражаются в стихах 1918–1919 гг., объединенных Волошиным под названием "Пути России". Поэт, стремится занять определенную позицию в новом мире, быть "не изгоем", "пасынком России", а ее сыном:

*Будь прост, как ветер, неистоим,
как море,
И памятью насыщен, как земля.
Люби далекий парус корабля*

*И песню волн, шумящих на просторе.
Весь трепет жизни всех веков и рас
Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.*
М. Волошин "Дом поэта" (1926)

Сравнивая послеоктябрьские стихи поэта с его дооктябрьским творчеством, Марина Цветаева писала в воспоминаниях о Волошине "Живое о живом", что благодаря революции "этот французский, нерусский поэт начала века стал и останется русским поэтом".

Для истинных поэтов любые течения, будь то символизм, футуризм или акмеизм, – только литературная школа, задача которых – утончить и изощрить поэтические средства. Но чтобы полностью раскрыть всю многогранность окружающего мира, истинному творцу оказывается просто необходимо выйти из узких рамок и канонов любых литературных и творческих течений на широкий простор собственного неповторимого мирочувствования.

Результаты и влияния эпохи Серебряного века.

Серебряный век русской литературы подарил миру целую плеяду великих поэтов и писателей, таких как В. Маяковский, А. Ахматова, Б. Пастернак, С. Есенин, М. Цветаева, Н. Гумилёв и других. Этот богатый и многообразный период российской истории и культуры определяется разнообразием творческих индивидуальностей.

Поэзия «Серебряного века», вобрав в себя наследие Библии, античную мифологию, опыт европейской и мировой литературы, мистицизм, футурологию и т.д. была в то же время теснейшим образом связана с русским фольклором.

Судьбы многих талантливых людей рубежа веков сложились трагически: репрессии, войны, эмиграция, застенки ЧК. Но все они, несмотря на многие ошибки и заблуждения, несли в себе чувство Родины, незыблемую веру в то, что Россия будет великой. Многообразие творческого наследия поэзии Серебряного века делает особенно увлекательным, хотя и трудным, знакомство с этим многообразным, многоликим литературным периодом и его изучение.

«Сейчас с трудом представляют себе атмосферу того времени, – писал о Серебряном веке Николай Бердяев в своей философской автобиографии «Самопознание». Многие из творческого подъёма того времени вошло в дальнейшее развитие русской культуры и сейчас есть достояние всех русских культурных людей. Но тогда было опьянение творческим подъёмом, новизна, напряжённость, борьба, вызов».

Русский *серебряный* век оказался коротким: история отпустила ему около трех десятилетий. Но за это время появилось так много новых имен, было создано столько значительных произведений, опробовано и изобретено такое множество поэтических приемов, что их вполне хватило бы на столетие.

19 марта в библиотеке КРИППО прошел День информации «И строк серебряных полет» - ко Всемирному дню поэзии. (21 марта)

Для наших читателей были представлены:

- Выставка-коллаж «Поэзия как музыка слова»;
- Познавательный материал на стенде «Силуэты серебряного века»;
- Тематическая подборка «Три века русской поэзии».

