

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
Модернизм. Русский модерн	12
Декаданс	16
Предсимволизм	20
Владимир Соловьев	20
Символизм	27
Дмитрий Мережковский	33
Зинаида Гиппиус	42
Константин Бальмонт	49
Федор Сологуб	57
Валерий Брюсов	63
Младосимволисты	72
Андрей Белый	76
Александр Блок	85
Вячеслав Иванов	99
Предтеча постсимволизма — Иннокентий Анненский	111
Акмеизм	121
Николай Гумилев	130
Анна Ахматова	142
Осип Мандельштам	154
Михаил Кузмин	167
Внегрупповые поэты	177
Максимилиан Волошин	177
Марина Цветаева	184
Авангард	198
Футуризм	205
Кубофутуризм	213
Велимир Хлебников	217
Алексей Крученых	226
Владимир Маяковский	234
Эгофутуризм	248
Игорь Северянин	256

Содержание

Группы «Мезонин поэзии» и «Центрифуга»	267
Борис Пастернак	271
Имажинизм	280
Вадим Шершеневич	283
Сергей Есенин	290
ОБЭРИУ	303
Александр Введенский	307
Даниил Хармс	312
Николай Заболоцкий	321
Серебряный век и русское зарубежье (первой волны)	331
«Парижская нота»	338
Георгий Адамович	344
Георгий Иванов	349
Владислав Ходасевич	357
Мать Мария (Е. Кузьмина-Караваева)	364
Владимир Набоков	370
Русский поэтический авангард за рубежом	380
Илья Зданевич	381
Борис Поплавский	386
Темы рефератов и курсовых работ	394

ВВЕДЕНИЕ

В конце XIX—начале XX в. развитие русской культуры — литературы, музыки, живописи и архитектуры, — отличаясь чрезвычайной насыщенностью художественных, эстетических, религиозно-философских поисков и свершений, шло не по прямой линии, а подобно расходящемуся «вееру», со множеством линий и тенденций, с образованием быстро сменявших друг друга школ и направлений. В изобразительном искусстве Серебряный век представлен живописью и графикой М. Врубеля, А. Бенуа, Л. Бакста, К. Сомова, М. Добужинского, Б. Борисова-Мусатова, активной деятельностью «Мира искусств», театральное искусство — сценическими новациями М. Фокина, Вс. Мейерхольда, Н. Евреинова, в музыке — именами А. Скрябина, Н. Прокофьева, Н. Стравинского, С. Рахманинова. В архитектуре проявились новации русского модерна и авангарда. В русской литературе на фоне реализма возникают символизм и акмеизм, бурно заявляет о себе левый авангард, все они модернизируют традиции русской классики или вовсе их отрицают.

«Наэлектризованная» различными настроениями и интуициями, разнонаправленными поисками и устремлениями, атмосфера рубежа веков парадоксально сочетала необычайно яркий творческий подъем с ощущением кризиса и духовного декаданса. Серебряный век дал образцы особого мироощущения, подчас сверхобостренного и стилистически экзальтированного. Для русской культуры этого периода характерно активное взаимодействие с западноевропейским искусством и философией. Заново открывались возможности художественно-интуитивного познания мира, в творчество вовлекались переосмысленные символы и «вечные образы» мировой культуры, древние мифы, использовались образцы и примитивного искусства, и литургического песнопения.

Один из авторов термина «серебряный век», Н. Бердяев писал: «Это была эпоха пробуждения в России самостоятельной философской мысли, расцвета поэзии и обострения эстетической чувствительности, религиозного беспокойства и искания, интереса к мистике и оккультизму. Появились новые души, были открыты новые источники творческой жизни, видели новые зори, соединяли чувства заката и гибели с чувством восхода и надеждой на преображение жизни»¹. Расцвет и кризис, индивидуализм и чувство нерасторжимой связи с космосом и Богом, самоценность творчества и стремление нарушить границу между искусством и собственно жизнью, бунт против установленных эстетических норм и тяготение к синтезу всех форм искусства, поиск полноты бытия и смелые эксперименты над ним — вот те разнородные импульсы, которые рождали различные эстетические школы и направления, программы и манифесты.

Определение «Серебряный век» вошло в культурное сознание многих авторов этой эпохи. А. Ахматова в «Поэме без героя» акцентировала внимание на словосочетании «серебряный век»: «И серебряный месяц ярко / Над серебряным веком плыл». В. Розанов в «Мимолетном» писал: «Пушкин, Лермонтов, Кольцов (и еще очень немногие) перейдут в следующий «серебряный век» русской литературы»². Мироощущение Серебряного века как конца XIX в. и начала новой эпохи выразил А. Блок в 1910 г.: «У нас за плечами — великие тени Толстого и Ницше, Вагнера и Достоевского. Все изменяется; мы стоим перед лицом нового и всемирного. <...> Мы пережили то, что другим удастся пережить в сто лет; недаром мы видели, как в грозах и молниях стихий земных и подземных новый век бросал в землю свои семена; в этом грозовом свете нам промечтались и умудрили нас поздней мудростью —

¹ Бердяев Н. Самопознание. Опыт философской биографии. М., 1991. С. 140.

² Розанов В. Мимолетное. М., 1994. С. 91.

все века. Те из нас, кого не смыла и не искалечила страшная волна истекшего десятилетия, — с полным правом и с ясной надеждой ждут нового света от нового века»¹. Выбор эпитета «серебряный» был неслучайным: проводилась грань между золотым пушкинским веком, искусством высшей пробы, веком русской классики и «новым искусством», модернизировавшим классические традиции, искавшим новые выразительные средства и художественные формы.

Творческим спором с реализмом и натурализмом заявил о себе символизм, в полемике с символизмом выдвинулся и эстетически самоопределился акмеизм, на отрицании символизма и акмеизма утверждал себя русский футуризм, резко ниспровергавший все традиции и эстетические нормы словесного творчества. Рождавшиеся новые течения и направления имели свой расцвет и угасание, давали импульс новациям и творческим свершениям своих соперников и преемников. Модернизм не мог не прийти к авангарду, левому искусству, крайним выводом которого было утверждение абсурда бытия, что свойственно для поэтов ОБЭРИУ. Внимание к формальным поискам, искусству как приему и конструкции инициировали научные достижения русской формальной школы и возникновение в 20-е гг. конструктивизма. Русский авангард — литературный и художественный — является уникальным явлением, вписанным в общие тенденции мирового искусства XX в. Поиски новых форм и средств художественного выражения дали яркие результаты в 10—20-е гг. Серебряный век представлен крупными поэтами, не входившими ни в какие группы и направления, — М. Волошиным и М. Цветаевой.

Далеко не все литературные и художественные реалии начала XX в. соответствуют понятию Серебряного века. Нельзя забывать, что еще жил Л. Толстой, великий представитель критического реализма (он умер в 1910 г.). Его уход из

¹ Блок А.А. Сочинения: В 8 т. Т. 5. М.: Л., 1962. С. 453.

Ясной Поляны и смерть на никому дотоле не известной станции Остапово потрясли всю Россию. Еще творил А. Чехов, художник пронзительно ясного ума, сострадающего человеку в его кромешно грустной и обывательски душевной среде. Чехов внес в русскую литературу добрый смех и чистую улыбку над неизбывной трагедией человеческого бытия. В эту же эпоху начинают свой путь А. Горький, А. Толстой, Л. Андреев, В. Вересаев, И. Бунин, Б. Зайцев, И. Шмелев, М. Алданов, М. Осоргин.

Этот период называют также русским культурным ренессансом. Именно на рубеже веков в России пробуждается оригинальная, самостоятельная религиозно-нравственная и философская мысль, которая не стремилась построить завершенные философские «системы», а проникала в глубь противоречий современной жизни, вскрывала метафизические основы бытия, сущностные связи человека со вселенской, вечно творимой космической жизнью. Наследие русского культурного ренессанса, представленного Н. Бердяевым, П. Флоренским, В. Розановым, О. С. Булгаковым, Н. Федоровым, Г. Федотовым, Л. Шестовым, оригинально и значительно. Русские философы-эмигранты стали первооткрывателями и основателями философии персонализма, философии свободы и философии творчества. «Метафизика всеединства» Вл. Соловьева, борьба духа и плоти и «царство Третьего Завета» Д. Мережковского, персонализм и творческая борьба против объективации духа Н. Бердяева, творческая свобода «внутреннего» слова В. Розанова, «жизнь идей» и неутолимость «Света Невечернего» С. Булгакова, «Условия абсолютного добра» В. Вышеславцева, идеи Л. Шестова, Н. Шпета, С. Франка, Б. Лосского, глубинное осмысление ими в духовно-религиозном и философском аспектах наследия Пушкина, Достоевского¹, Гоголя — очерченный в самом обобщен-

¹ См.: Фридлендер Г.М. Пушкин. Достоевский. «Серебряный век». СПб., 1995.

ном виде вклад, который русские религиозно-нравственные мыслители внесли в русскую и мировую философскую, этическую и филологическую мысль XX в.

Серебряный век относится прежде всего к русской поэзии начала XX в. Русский культурный ренессанс — к нравственно-религиозной философии и этике. Поэтам и философам, художникам и композиторам было свойственно предощущение гибели старого мира. Одни старались поскорее призвать «грядущих гуннов», другие видели смысл жизни в сохранении святынь и традиций, или, как сказал Вяч. Иванов, в том, чтобы «унести от них светильник в катакомбы, в пещеры», или, по А. Блоку, «заковать хаос». Символизм, модернизировав традиции русской классической литературы, стал блестящим завершением эпохи. Русская религиозно-нравственная философия обратилась к православной традиции, святоотеческим истокам духовности, перед тем как в «советской ночи» надолго уйти на Соловки, в катакомбы лагерей или на чужбину.

Буквально через несколько десятилетий художественных открытий и свершений, «звездной вспышки» Серебряного века Октябрьская революция, Гражданская война, геноцид 1930-х гг. кардинально изменили жизнь России, которая стала даже называться по-новому — СССР (для М. Цветаевой это был «свистящий звук»). Произошла кардинальная смена исторической и культурной парадигмы. В 1921 г. умирает А. Блок, тогда же был расстрелян Н. Гумилев. Этот год многими воспринимался как конец Серебряного века. Однако эта яркая эпоха продолжалась до тех пор, пока были живы носители ее культурного сознания. Яркий пример — творчество А. Ахматовой и О. Мандельштама, Б. Пастернака и Н. Заболоцкого.

Разделившись на два потока, русская литература, вопреки всем объективным условиям, стремилась сохранить как классические традиции, так и традиции Серебряного века, богатство русского языка, преумножить культурное наследие.

Об этом свидетельствует творчество вынужденно покинувших родину И. Северянина, М. Цветаевой, Е. Кузьминой-Караваевой, Г. Адамовича, Г. Иванова, Б. Поплавского, И. Бунина, В. Набокова и многих других русских писателей-эмигрантов.

Большинство поэтов-символистов эмигрировали — Д. Мережковский, З. Гиппиус, К. Бальмонт, Вяч. Иванов. Символист В. Брюсов нашел возможность сотрудничать с новой властью. Из акмеистов Н. Гумилев был расстрелян, О. Мандельштам умер в лагерях, сын А. Ахматовой и Н. Гумилева, в будущем виднейший русский ученый, «последний евразиец», Л. Гумилев был заложником музыки Ахматовой, находясь в лагерях и штрафбатальонах. Обэриут Н. Заболоцкий прошел изощренные муки лагерей и опыт ссылки. Тяжелые испытания пережил абсурдист Д. Хармс. Практически все виднейшие философы были отправлены за границу на так называемом «философском пароходе», кроме о. П. Флоренского, умершего на Соловках, и А. Лосева, отбывавшего ссылку. Русский авангард, будучи радикально левым явлением, ближе всех подошел к союзу с реальной политической властью в стране. Однако союз В. Маяковского с властью закончился для него творческой и личной трагедией. Русская литература вместе с народом восходила на трагическую голгофу XX в., чтобы искупить ценой невероятных страданий гордыню и богоборчество, своеволие и бунт.

Культура XX в. творчески впитала идеи, новации и открытия русских поэтов и философов, художников и режиссеров, музыкантов и актеров Серебряного века, сохранив как идеал их подъем духа и творческую самоотдачу, широкий идейно-философский диапазон и грандиозность художественных задач.

Литература

Аннинский Л. Серебро и чернь: русское, советское, славянское, всемирное в поэзии Серебряного века. М., 1997.

Бавин С., Семибратова И. Судьбы поэтов серебряного века. М., 1993.

Богомолов Н. В зеркале «Серебряного века»: Русская поэзия начала XX века. М., 1990.

Воспоминания о серебряном веке. М., 1993.

Парнас серебряного века. Екатеринбург, 1994.

Поэзия серебряного века (1880—1925). М., 1991.

Русская поэзия серебряного века. 1890—1917. Антология. М., 1993.

«Серебряный век» русской поэзии. М., 1993.

Серебряный век в России: Избранные страницы. М., 1993.

Серебряный век русской литературы: Проблемы, документы. М., 1996.

Серебряный век: Мемуары. М., 1990.

Эткинд А.М. Содом и Психея: Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М., 1996.

МОДЕРНИЗМ. РУССКИЙ МОДЕРН

В западноевропейском и русском искусстве в конце XIX—начале XX в. наметилась общая тенденция активных формальных и содержательных новаций, возникших в связи с ощущением исчерпанности возможностей предшествующих традиционных художественных приемов и форм. Эстетические поиски кардинального обновления получили название «модернизм» (франц. *modernisme*, *moderne* — новейший, современный). Модернизм объединил самые различные направления, течения и школы, которые утверждали новые творческие решения, новое видение мира, новые языки культуры, отражающие динамику современности и новый образ мира, возникший под воздействием открытий точных наук. Модернизм — это общее обозначение тех направлений в искусстве и культуре, которые программно отказались от традиционализма во имя «искусства современности» или «искусства будущего». Главное в модернизме — переосмысление классики, полемическое, подчас демонстративное отталкивание от нее. Символисты и акмеисты по-новому отнеслись к традициям русской классики, реинтерпретировали наследие мировой культуры, но их новаторство не носило кардинального отрицания эстетических норм искусства. Русские символисты заново открыли и переосмыслили наследие Пушкина, Тютчева, Достоевского¹ и Гоголя. Творчество Пушкина для символистов и акмеистов было вершинным явлением, он вос-

¹ См.: Исаупов К.Г. Компетентное присутствие (Достоевский и «Серебряный век») // Достоевский. Материалы и исслед. СПб., 2000. Вып. 15. С. 3—26.

принимался как «вечный спутник». Пушкинские цитаты «пронизывают» тексты многих авторов Серебряного века. В. Брюсов даже дописывал незаконченные пушкинские произведения. Ф. Тютчев воспринимался как поэт-предтеча и русскими символистами, и русскими эгофутуристами. Портрет Тютчева стоял на столе В. Брюсова, мэтра русского символизма. Цитатой из тютчевского известного стихотворения «Люблю грозу в начале мая» — «Громокипящий кубок» — назван известный сборник И. Северянина. Достоевский, гениальный прозорливец человеческой души, стал предтечей глубинного психологизма русской лирики рубежа веков. Его влияние ощутимо в скептицизме и отчаянии Ф. Сологуба, солнечности К. Бальмонта, «истерии» А. Белого, романтизме А. Блока, с его «жаждой тройной жизни», в неприятии террора и утонченного социального насилия О. Мандельштама. Достоевский стихами капитана Лебядкина предвосхитил языковые эксперименты группы ОБЭРИУ. Кроме модернизации традиций русской классики, для искусства начала XX в. характерно частое обращение к традициям античности и других эпох мировой культуры. Исследователи выделяют две линии русского модернизма в восприятии и культурных рецепциях античного: ритуально-мифологическую и эстетическую (или, используя терминологию Ницше, дионисийскую и аполлоновскую), которые сосуществовали параллельно. Ритуально-мифологическое восприятие античности реализуется в символизме, эстетическое — в неоклассицизме. М. Гаспаров дифференцирует эти две тенденции в русском модернизме XX в. как «парнасскую строгость» (при сугубо «светском» понимании символа, символ выступает как «многозначное иносказание», риторический прием) и «символистскую зыбкость» (символ понимается «духовно», он связан с религиозной сферой и выступает «как земной знак несказуемых небесных истин»). «Парнасская» линия выдерживается в творчестве В. Брюсова, К. Бальмонта, позднее Н. Гумилева и О. Мандельштама; религиозно-философская свойственна Д. Мережков-

скому, З. Гиппиус, Вяч. Иванову, А. Белому, А. Блоку. Художники, ориентированные на неоклассицизм, придерживались иной линии¹. Подобные линии можно усмотреть и в в музыке С. Танеева, А. Скрябина, И. Стравинского, в живописи и графике В. Серова, Л. Бакста, М. Врубеля, в скульптурных работах П. Трубецкого, С. Коненкова, А. Матвеева.

Резко и принципиально порывает с традициями левый авангард. Модернизм является не столько синонимом авангарда, сколько его преддверием или ранним этапом. Модернизм не стоит путать с модерном. Стиль «модерн» возник в Западной Европе как выражение протеста против антиэстетичности современного образа жизни и был реакцией на позитивизм и прагматизм. Эстетика западного стиля модерн восходила к «философии жизни» Ф. Ницше. Цель заключалась в преобразовании среды обитания человека по законам красоты, создании эстетически насыщенного пространства. Особую роль играли предметы, которые должны были не только украшать быт и служить частью интерьера, но своим стилем и функциональностью призваны были выражать духовное содержание эпохи. К искусству приобщались все сферы жизнедеятельности, что значительно расширяло возможности новых подходов к конструированию и моделированию как в прикладных искусствах, так и в сфере собственно искусства. Русский модерн стал продолжением европейского модерна и был проявлен в различных областях прикладного искусства, журнальных иллюстрациях и живописи художников «Мира искусства», архитектуре и музыке.

Внутри русского модернизма эпохи Серебряного века сложились и развивались различные идейно-художественные направления и течения: символизм, акмеизм, футуризм. Направления и течения в искусстве — понятия, обозначающие принципиальную общность художественных явлений на протяжении определенного времени. Черты, объединяющие ху-

¹ См.: Гаспаров М. Избранные статьи. М., 1995.

дожников в том или ином направлении, течении или стиле, присущи идейно-эстетическому уровню. В современной эстетике нет единого взгляда на соотношение и объем понятий «направление» и «течение»¹. Направление рассматривается как более широкая категория, охватывающая единство мировосприятия, эстетических взглядов, способов отображения жизни и связанная со своеобразием художественных стилей (например, классицизм, реализм, романтизм, натурализм, символизм). Такое единство часто охватывает все или многие виды искусства. Под течением обычно понимается более тесная группировка в пределах направления или менее многочисленное (менее значимое, с точки зрения всей парадигмы культуры) объединение художников с общностью идей и эстетических установок. Принадлежность художников к одному направлению или течению не исключает глубоких различий их творческих индивидуальностей.

Самым широким направлением в литературе рубежа XIX—XX вв. стал символизм, к постсимволистским течениям относятся акмеизм, футуризм, во всех его разновидностях (кубофутуризм и эгофутуризм), имажинизм.

¹ См.: Мамонтов С.П. Основы культурологии. М., 2001. С. 216.

ДЕКАДАНС

Термин «декаданс» (франц. *decadence* — упадок) охватывает кризисные явления духовной и общественной жизни, отмеченные настроениями неприятия окружающей реальности, индивидуализмом, чувством безнадежности, тоской по идеалам, обостренной чувствительностью к преходящим мгновениям бытия, эмоциональной напряженностью переживаний необратимости смерти. Для многих поэтов и художников Серебряного века было характерно особое умонастроение, связанное с «концом века», исчезновением четких ориентиров и правил в сфере морали, ощущением «конца» традиционного искусства и начала всеобщей деградации, упадка. Такой тип мироощущения получил название «декаданс», или «декаденство». Понятием «декаденство» обозначаются различные течения в искусстве и литературе конца XIX—начала XX в., для которых были характерны отрицание общепринятой «мещанской» морали, культ красоты как самодовлеющей и самодостаточной ценности, сопровождающийся эстетизацией греха и порока, противоречивыми переживаниями отращения к жизни и утонченного наслаждения ею.

Декаданс был эстетической программой и этической установкой в творчестве французских поэтов Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо. Во Франции издавался журнал «Декадент» (1886—1889), основанный Анатоль Байу, в котором понятие декаданса связывается с упадком вкуса и нравов, болезнью пессимизма, вырождением, психологически изощренным и искусственным, аномальным¹. Понятие «декаданс» ста-

¹ См.: Кассу Ж. и др. Энциклопедия символизма. М., 1999. С. 385—386.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru