

Русский символизм

СИМВОЛИЗМ

- Символизм – это литературно-художественное направление, считавшее целью искусства интуитивное постижение мирового единства через символы.
- Зародился во второй половине XIX века во Франции.
- Предпосылки возникновения символизма – в кризисе, поразившем Европу во второй половине XIX в. Переоценка ценностей недавнего прошлого выразилась в бунте против узкого материализма и натурализма, в большой свободе религиозно-философских исканий. Символизм явился одной из форм преодоления позитивизма и реакцией на «упадок веры».

Философская основа

Появление символизма было реакцией и на кризис религии.

«Бог умер», – провозгласил Ф.Ницше, выразив тем самым общее для порубежной эпохи ощущение истощанности традиционного вероучения.

Символизм раскрывается как новый тип богоискательства.

Символистское движение, исходя из этих переживаний, главенствующее значение придавало восстановлению связей с миром потусторонним.

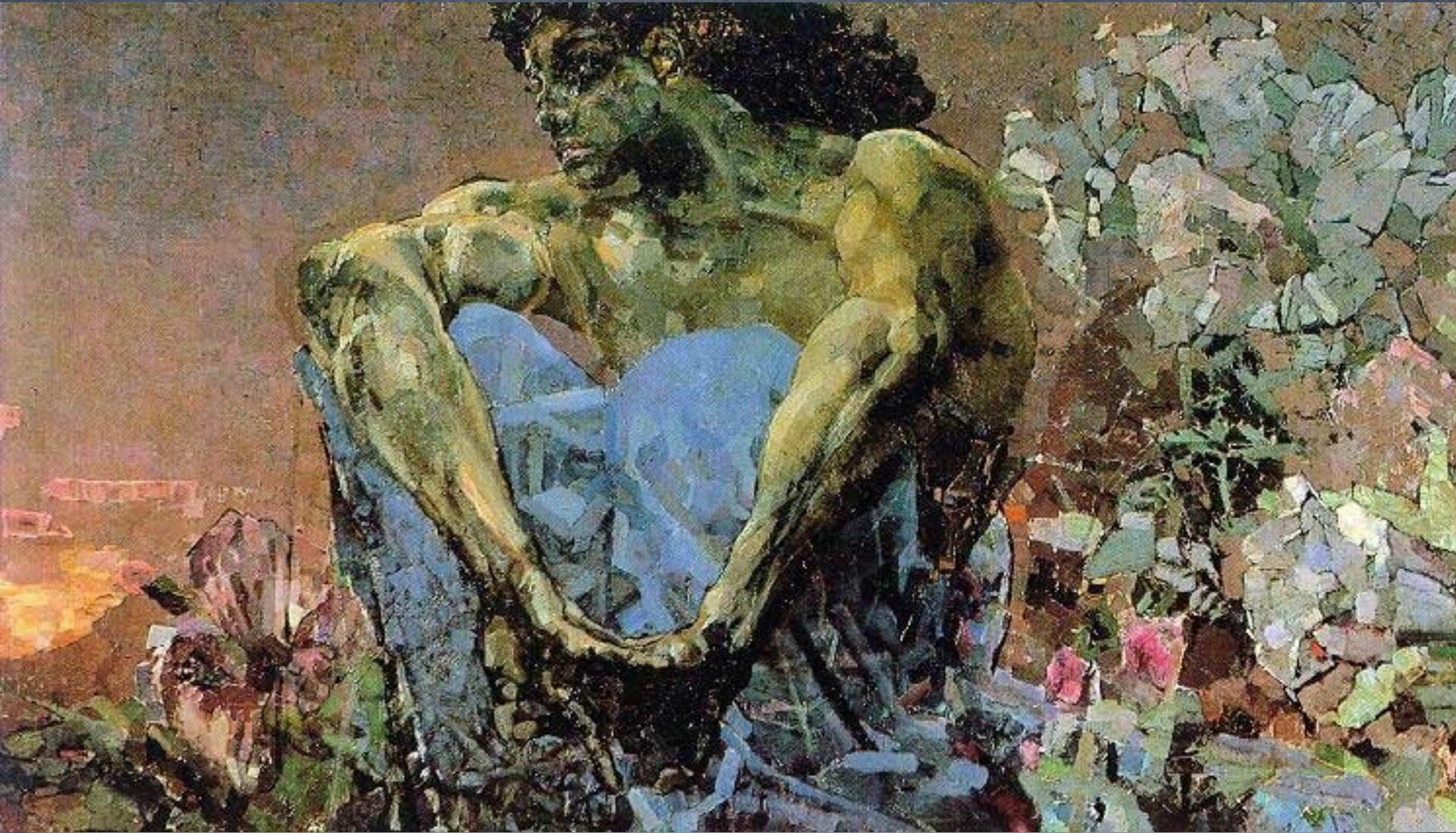
Большой стиль эпохи

Символизм нашел свое отражение в архитектуре, живописи, музыке.

В музыке символизм представлен произведениями А. Н. Скрябина и С. В. Рахманинова, в живописи - творчеством М. А. Врубеля, В. Э. Борисова-Мусатова, Н. К. Рериха, П. В. Кузнецова.

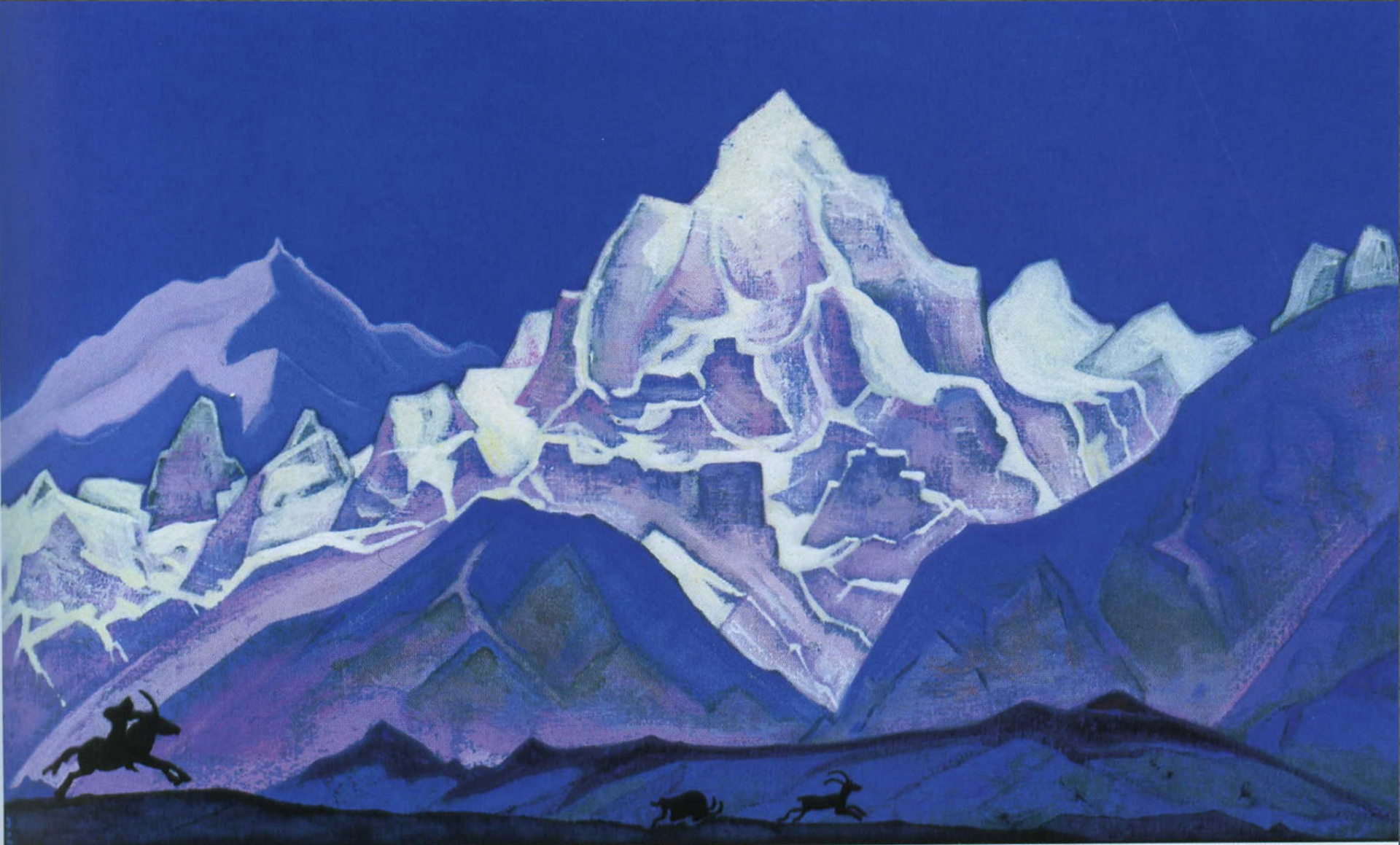

М.А.Врубель «Демон сидящий», 1890

Н.К.Рерих "Заморские гости" , 1901

В.Э.Борисов-Мусатов «Призраки», 1903

Соответствия

Девизом символистских исканий стал сонет Бодлера «Соответствия» со знаменитой фразой: «Перекликаются звук, запах, форма, цвет». Теория Бодлера была позже проиллюстрирована сонетом А. Рембо «Гласные».

A. Rimbaud

Гласные

А - черный, белый - Е, И - красный, У - зеленый,
О - синий... Гласные, рождений ваших даты
Еще открою я... А - черный и мохнатый
Корсет жужжащих мух над грудью зловонной.

Е - белизна шатров и в хлопьях снежной ваты
Вершина, дрожь цветка, сверкание короны;
И - пурпур, кровь плевка, смех, гневом озаренный
Иль опьяненный покаяньем в час расплаты.

У - цикл, морской прибой с его зеленым соком,
Мир пастбищ, мир морщин, что на челе высокоом
Алхимией запечатлен в тиши ночей.

О - первозданный Горн, пронзительный и странный.
Безмолвье, где миры, и ангелы, и страны,
- Омега, синий луч и свет Ее Очей.

Символизм в русской литературе

Началом теоретического самоопределения символистов стала лекция Д.С. Мережковского «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы», прочитанная в 1892 году.

Кроме того, в 1894 году в Москве вышло три сборника стихотворений «Русские символисты», где большинство стихотворений принадлежало В.Я. Брюсову.

Манифесты русского символизма

- Д.С. Мережковский «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы» (1892);
- К.Д. Бальмонт «Элементарные слова о символической поэзии» (1900);
- В.Я. Брюсов «Ключи тайн» (1904).

«О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы»

И вот современные люди стоят, беззащитные, - лицом к лицу с несказанным мраком, на пограничной черте снега и тени, и уже более ничто не ограждает их сердца от страшного холода, веющего из бездны. Никаких преград! Мы свободны и одиноки!..
Никогда еще люди так не чувствовали сердцем необходимость верить и так не понимали разумом невозможности верить. В этом болезненном, неразрешимом диссонансе, этом трагическом противоречии, так же, как и к небывалой умственной свободе, в смелости отрицания, заключается наиболее характерная черта мистической потребности XIX века.

«О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы»

Преобладающий вкус толпы - до сих пор реалистический.

Символы должны естественно и невольно выливаться из глубины действительности. Если же автор искусственно их придумывает, чтобы выразить какую-нибудь идею, они превращаются в мертвые аллегории, которые ничего кроме отвращения, как все мертвое, не могут возбудить.

«О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы»

«Мысль изреченная есть ложь». В поэзии то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами. Символизм делает самый стиль, самое художественное вещество поэзии одухотворенным, прозрачным, насквозь просвечивающим, как тонкие стенки алебастровой амфоры, в которой зажжено пламя.

Таковы три главных элемента нового искусства: мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности...

«Элементарные слова о символической поэзии»

Реалисты всегда являются простыми наблюдателями, символисты - всегда мыслители.

Реалисты схвачены, как прибором, конкретной жизнью, за которой они не видят ничего, - символисты, отрешенные от реальной действительности, видят в ней только свою мечту, они смотрят на жизнь - из окна.

Как определить точнее символическую поэзию? Это поэзия, в которой органически, не насильственно, сливаются два содержания: скрытая отвлеченность и очевидная красота, - сливаются так же легко и естественно, как в летнее утро воды реки гармонически слиты с солнечным светом.

«Элементарные слова о символической поэзии»

Поэты-символисты дают нам в своих созданных магическое кольцо, которое радует нас, как драгоценность, и в то же время зовет нас к чему-то еще, мы чувствуем близость неизвестного нам нового и, глядя на талисман, идем, уходим, куда-то дальше, все дальше и дальше.

Итак, вот основные черты символической поэзии: она говорит своим особым языком, и этот язык богат интонациями; подобно музыке и живописи, она возбуждает в душе сложное настроение, - более, чем другой род поэзии, трогает наши слуховые и зрительные впечатления, заставляет читателя пройти обратный путь творчества: от картины к душе ее, от непосредственных образов, прекрасных в своем самостоятельном существовании, к скрытой в них духовной идеальности, придающей им двойную силу.

«Ключи тайн»

Искусство - то, что в других областях мы называем откровением. Создания искусства - это приотворенные двери в Вечность.

Исконная задача искусства и состоит в том, чтобы запечатлеть эти мгновения прозрения, вдохновения. Искусство начинается в тот миг, когда художник пытается уяснить самому себе свои темные, тайные чувствования.

Пусть же современные художники сознательно куют свои создания в виде ключей тайн, в виде мистических ключей, растворяющих человечеству двери из его «голубой тюрьмы» к вечной свободе.

Зинаида Николаевна Гиппиус

Тройной бездонностью мир богат.
Тройная бездонность дана поэтам,
Но разве поэты не говорят только об этом?
Тройная правда — и тройной порог.
Поэты, этому верному верьте.
Только об этом думает Бог;
О человеке. Любви. И смерти.

Зинаида Николаевна Гиппиус

НАДПИСЬ НА КНИГЕ
Мне мило отвлеченное:
Им жизнь я создаю...
Я все уединенное,
Неявное люблю.

Я - раб моих таинственных,
Необычайных снов...
Но для речей единственных
Не знаю здешних слов...
1896

Федор Кузьмич Сологуб

Я - бог таинственного мира,
Весь мир в одних моих мечтах,
Не сотворю себе кумира
Ни на земле, ни в небесах.

Моей божественной природы
Я не открою никому.

Тружусь, как раб, а для свободы
Зову я ночь, покой и тьму.

28 октября 1896