

Поэзия рубежа XX — начала XXI века

На рубеже 1980–1990-х гг. русская поэзия, как и русская литература в целом, испытала на себе влияние **постмодернизма**. Это можно объяснить прежде всего кризисным ощущением эпохи и стремлением выработать новый тип искусства. Постмодернизм — искусство, отвергающее правила, выработанные предшествующей культурной традицией. Мир воспринимается поэтами-постмодернистами как хаос, абсурд — отсюда смелые эксперименты в области формы и содержания стихотворений, новаторство поэтического словоупотребления, скептическое отношение к авторитетам и подчас ироническая трактовка знакомых тем и образов.

Когда ты, скажем, знаменит —
 Быть знаменитым некрасиво
 Но ежели ты незнаменит
 То знаменитым быть не только
 Желательно, но и красиво
 Ведь красота — не результат
 Твоей возможной знаменитости
 Но знаменитость результат
 Есть красоты, а красота спасет!..

(Д. Пригов. «Второе банальное рассуждение
 на тему: Быть знаменитым некрасиво»)

- Как переосмысляет Д. Пригов стихотворение Б. Пастернака «Быть знаменитым некрасиво»? Какую еще знакомую цитату увидели вы в этом тексте? Какова, по-вашему, ее роль?

На смену поэтам-«шестидесятникам», таким как Н. Рубцов, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и другие, приходит плеяда молодых, полных решимости разрушить те правила и нормы, что существовали до них. Новое литературное поколение остро чувствует необходимость противопоставить что-то свое достижениям и «эстрадной», и «тихой» лирики. При этом в рамках современной русской поэзии сосуществуют два основных поэтических направления — **концептуализм** и **метареализм**.

- Расскажите об основных литературных течениях русского модернизма начала XX в. — символизме, акмеизме и футуризме.
- Назовите наиболее ярких представителей акмеизма.

Однако при всей разности, несхожести поэтических голосов конца ХХ в. можно отметить черты, характерные для всех направлений современной русской поэзии.

Лирический герой. Современные поэты отказываются от идеи самовыражения в творчестве. Автор не стремится рассказать о себе, привнести в мир свои чувства и мысли. Поэту интереснее окружающий мир, а не мир внутри, ний, чувства и переживания других людей, нежели собственные.

Человек куда-то в лесу пришел,
обратился в слух, превратился в куст.
На нем пристроился мотылек.
За ним сырой осторожный хруст.

Человеку снится, что он живет,
как разумный камень на дне морском,
под зеленой толщей великих вод
бесконечный путь прохода ползком....
(М. Айзенберг. «Человек куда-то...»)

- Можете ли вы охарактеризовать образ лирического героя? Слышитесь ли в стихотворении авторский голос?
- Чей образ находится в центре стихотворения? Связан ли человек с окружающим его миром? Свой ответ аргументируйте.

Подобная авторская позиция по сути дела приводит к гибели лирического героя. Это влечет за собой отказ от лирического монолога, в стихах слышится многоголосие окружающей поэта реальности. В диалоге — как в бытовом, так и в философском — могут участвовать не только другие люди, но и вещи, растения, камни... Этот список незримых собеседников можно продолжать до бесконечности. Современная поэзия стремится установить контакт человека с другими вещами и стихиями, не зависящими от него, а значит, свободными, равными ему.

Каждый выдох таит черновик
завершенного мира.
У меня в голове недописанный
тлеет расцвет.
Я теряюсь в толпе. Многолюдная
драма Шекспира
поглощает меня, и лицо мое
сходит на нет.
Я теряюсь в толпе. Толпы света,
как волны, смывают
и уносят меня, как стихи на
прибрежном песке.
Там, где зреет строфа, там,
где шепот сирен убывает,
там проносится поезд по
долгой и влажной строке.

(И. Жданов. «Поезд»)

- Как в стихотворении И. Жданова «Поезд» реализуется мотив утра- ты лирического героя? С помощью каких образов показана взаимосвя- зь творчества, человеческого жизни и природы?

- Как вы можете истолковать метафору «выдох таит черновик за- вер- шенного мира», в чем ее неоднозначность? Отражает ли это стихо- творение личность автора, его индивидуальность? А другие фраг- менты, приведенные выше?

Роль поэта. Таким образом, если на свете существует множество людей и вещей, равных поэту, то теряется исключительность, избранность его роли. Современный поэт не претендует на звание пророка, учителя, необыкновенно- го человека, а его стихи не призваны и обращения, а просто один из способов видеть и познать мир в его сложности и противоречивости. Создается даже впечатление, что и читатель, и эффект, который поэзия на читателя произво- дит, для него не так уж и важны. Индивидуальность автора (даже если она не признается и открыто не утверждается им самим) проявляется именно в мане- ре изображать действительность, в деталях, на которые поэт обращает внима- ние, в особенностях поэтической речи.

- Прочитайте фрагмент стихотворения Т. Кибирова и сравните его со стихотворением В. Брюсова «Юноша бледный...».

Юноша бледный, в печать выходящий,
дать я хочу тебе два-три совета.
Первое дело — живи настоящим,
ты не пророк, заруби себе это.

И поклоняться Искусству не надо.
Это уж вовсе последнее дело!...

(Т. Кибиров. «Юноша бледный...»)

- Над чем, по-вашему, иронизирует современный автор? Как он отно- сится к литературному опыту и культурной традиции?

Ирония. Для авторов обоих направлений современной поэзии становится первоочередной задачей создание особого языка, посредством которого мож- но было бы предельно снизить воздействие стихотворения на читателя. Поэти- ческий текст, по их мысли, не должен с помощью изобразительно-выразитель- ных средств и интонации навязывать читателю определенную (а именно — ав- торскую) точку зрения. Самоценность поэтического языка (декларируемая прежде всего концептуалистами) всячески утверждается и представляется

метареалистического направления. При этом используется и переосмысливается богатый арсенал значений и ассоциаций, сложившихся вокруг любого поэтического слова. Как результат — ирония, игра с читателем; поэтическая формула, доведенная до абсурда; набор устойчивых обезличенных выражений, цитаты из чужих стихотворений; наконец, **Центон**¹.

...Проселочным путем люблю скакать в телеге

и, взором медленным пронзая ночи тень,

глядеть по сторонам, выдыхая о ночлере,

дрожащие огни печальных деревьев.

С горы идет крестьянский комсомол

И под гармонику, наигрывая рьяно,

Орет агитки Бедного Демьяна,

Веселым криком оглашая дол...
(А. Еременко. «Е. Гайдару»)

→ Подумайте, чем центонная поэзия близка литературной игре и какие возможности дает автору. Какие тексты и почему соединит А. Еременко, посвящая стихотворение Егору Гайдару, теоретнику реформы, приведшей к очередному экономическому кризису в России?

«Чужое» слово — цитата или идиома — получает вторую жизнь в современной поэзии, оно говорит само за себя. «Стихи... Из чего они делаются: из ничего. Из воздуха, из междометия, из оговорки. Стихи — это воздух, имеющий определенную форму. Поэзия неопознанно живет в нашей речи. Это не сума признаков, а особое состояние речи» (И. Айзенберг).

Общие для поэзии рубежа XX — начала XXI в. тенденции не сделали ее однородной. Диапазон ее очень широк. Кроме того, едва ли не впервые с середины 20-х гг. XX в. произошло публичное стиливое разделение современной поэзии. 8 июня 1983 г. в Центральном доме работников искусств состоялся вечер, носивший название «Стилевые искания в современной поэзии: к спорам о метареализме и концептуализме», определивший основные направления новейшей поэзии.

¹ *Центон* (лат. *cento* — одеяло из разноцветных лоскутков) — стихотворение, составленное из строк других стихотворений.

Концептуализм

...Концептуализм можно охарактеризовать как неовангард. Обращаясь к художественному опыту исторического русского авангарда, в особенности к опыту футуристов Хлебникова и Маяковского и обэриутов Хармса и Введенского, концептуалисты вырабатывают новые приемы мышления об искусстве, о его структурах и задачах.

В. Шмигд

У искусства основная задача... явить некую со всеми опасностями свободу, абсолютную свободу... Я хотел показать, что есть свобода. Язык — только язык, а не абсолютная истина, и, поняв это, мы получим свободу.

Д. Пригов

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

- вспомните ведущие литературные направления XVIII–XIX вв. Охарактеризуйте их основные особенности.
- что вы знаете о поэзии модернизма?
- какие основные литературные течения сформировались в начале XX в.? Назовите ярких представителей этих течений и постарайтесь вспомнить любимые поэтические строки.

Что такое концепт

На протяжении нескольких столетий в русской литературе сменяли друг друга различные художественные направления. Порой какое-то одно занимало господствующее положение, переживало расцвет, приходило в упадок, а на смену ему возникало другое. Однако обычно несколько направлений сосуществовали в одну историческую эпоху, обогащая друг друга темами, образами, идеями.

Каждое литературное направление или течение характеризуется одним определяющим, «программным» признаком. От этого признака зависит и специфика творчества, и само название направления, течения, литературной школы. Так, например, символисты уделяли много внимания символу, скрытому, глубинному значению слова. В художественном образе их интересовало не

предметное, конкретное содержание, а отвлеченное, символическое. «Не со бытиями захвачено все существо человека, а символами иного... Символ про- будждает музыку души», — утверждал один из теоретиков символизма поэт Ан- дрей Белый.

- Попробуйте самостоятельно объяснить названия таких литератур- ных течений, как футуризм и акмеизм. Какие принципы художе- ственного творчества вы бы назвали программными для этих течений?
- вспомните, чем вызвано разделение поэзии 1960-х гг. на «тихую» и «эстрадную» лирику. Связано ли это, по-вашему, только с манерой исполнения произведений?

В 1970-е гг. в русской литературе появляется новое художественное направление — **концептуализм**. В основе определения лежит представле- ние о **концепте**¹:

Концепт в художественном творчестве — это не просто лексическое значе- ние слова, но и те сложные ассоциации, которые возникают у каждого челове- ка в связи со словом. Концепт переводит лексическое значение в сферу поня- тий и образов, давая богатые возможности для его свободной трактовки, до- мысливания и воображения. Один и тот же концепт может быть понят разны- ми людьми по-разному, в зависимости от личного восприятия каждого, обра- зованности, культурного уровня и определенного контекста.

- Попробуем расшифровать концепты «рыцарь», «Море», «Осень». Какие ассоциации вызывают у вас эти слова? Какие прозаические и поэтические тексты вспоминаются? В какие разные контексты можно поместить эти слова?
- Вспомните определение художественного образа. Чем, по-вашему, различаются образ и концепт? Если вас затрудняет ответ, подумай- те, какова роль автора в создании образа и чем в читательском вос- приятии различаются художественный образ и концепт.

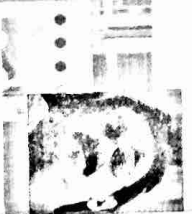
Когда писатель создает художественный образ, он вкладывает в него це- лый комплекс ассоциаций, эмоциональную оценку, определенный смысл. За- дача читателя — восстановить эти ассоциации, почувствовать авторское на- строение, понять, что хочет сказать автор. С концептом все иначе. В нем отсут- ствует заданность эмоционального воздействия или определенный смысл. Ис-

¹ Концепт (лат. *conceptus* — понятие) — понятие, идея, возникающие у человека при вос- приятии значения слова.

толкование образа поддается автором, истолкование концепта не явля- ется авторской задачей и полностью зависит от читательского понимания.

- Прочитайте фрагмент стихотворения **Тимура Кибирова** «Столь светлая...».
- Столь светлая — аж золотая! —
весенняя зелень сквозит.
Вверху облачка пролетают,
а снизу водичка блещит.
Направо, налево — деревья,
вот тут — ваш покорный слуга.
Он смотрит направо, налево
и вверх, где плывут облака...
...такою вот пошлостью вещней,
и мусорной талой водой,
и дружесью клейкой и нежной
наполнен мой мозг головной...

Какой концепт содержится в строках стихотворения Т. Кибирова? Вспомните стихи поэтов XIX–XX вв. в которых ключевым является образ весны. Постарайтесь с помощью данного примера показать различия между художественным образом и концептом.

СТРАВАКА
Тимур Кибиров (Запов) родился в 1955 г. Окончил Московский областной педагогический инсти- тут. Работал научным сотрудником Института искусст- вознания. Публикуется с 1988 г., автор 13 книг стихов. Лауреат Пушкинской премии фонда А. Тенфера (1993), премии журналов «Знамя» (1994) и «Арион» (1996), «Антибухер» (1977), «Северная Пальмира» (1997). Живет в Москве.

Иногда сложно восстановить ассоциативные связи между концеп- том и конкретным предметом или явлением: настолько у автора эти ассоциа- ции индивидуальны и порой неопределимы. Многие критики определяют концепт именно как «разрыв между идеей и вещью, между знаком и реальностью» (М. Эпштейн). Для концептуализма характерны своеобразный протест против окостенения языка, ироническое обыгрывание речевых штампов, связанных с идеологией, создание новых смыслов у всем знакомых выражений.

Таким образом, концептуализм — это искусство идей¹, точнее — искусство поэтической идеи, предполагающее создание художником и представление читателю не столько художественного произведения, сколько идеи, концепта. При этом традиционный, «застывший» концепт помещается в не-традиционный контекст. Это приводит к тому, что и сама идея, и контекст воспринимаются неожиданно, как парадокс, и проблематика произведения переосмысливается. Стоявший у истоков концептуализма Вс. Некрасов даже предлагал для определения литературного направления еще один термин, по его мнению более точный, — «контекстуализм», полагая, что иного в концептуализме зависит от контекста.

Истоки концептуализма

На русскую почву термин «концептуализм» перенесен из западного искусствознания, где появился в 70-е гг. XX в. В искусстве теоретики концептуализма видели последнюю ценность, которая могла бы спасти человека от обезличивания обществом, сохранить его индивидуальность. Однако их надежды были разрушены кризисом понимания исключительности роли самого художника, который своим свободным творчеством может изменить мир. Концептуалисты 1970-х объявили художественное творчество одной из профессий, обладающей, как и другие, набором специфических приемов, соответствующих целям и четко определенным границам творчества. Тогда, оценивая, что и как делает художник, как «результат его работы соотносится с другими предметами внутри мира» (Б. Гройс), можно понять, что такое искусство.

- Вспомните цикл стихотворений Анны Ахматовой «Тайны ремесла». Чем взгляд поэта на роль художника и сущность поэтического творчества близок концептуализму? Чем отличается?

Джозеф Кошут, один из основоположников концептуализма, полагает: «Основное значение концептуализма, как мне представляется, состоит в коренном переосмыслении того, каким образом функционирует произведение искусства <...> как может меняться смысл, даже если материал не меняется»². Даже зафиксированный, сложившийся концепт, помещенный в знакомый читателям контекст, будет восприниматься ими по-разному.

- Прочитайте стихотворение **Дмитрия Пригова** «Вот журавли летят...».

¹ См.: Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. ИНИОН РАН. — М.: НПК «Интелвак», 2001. — С. 393.

² Кошут Дж. История для // Флэш Арт. — № 1. — С. 76.

Вот журавли летят полоской аллой
Куда-то там встревоженно маня
И в их строю есть промежуток малый
Возможно это место для меня

Чтобы лететь, лететь к последней цели
И только там опомниться вдали:
Куда ж мы это к черту залетели?
Какие ж это к черту журавли?!

- Какой концепт кажется вам знакомым? В какой привычный контекст он помещен? Какие стихотворные строки нарушают традиционность трактовки концепта? Как, по-вашему, можно истолковать смысл стихотворения?

- Чем, по-вашему, концепт близок символу? Насколько оправданно это сравнение? Можно ли сказать, что корни русского концептуализма — в символистской поэзии начала XX в.? Ответ обоснуйте.

СПРАВКА

Дмитрий Александрович Пригов — поэт, прозаик, художник. Родился в 1940 г. Окончил Строгановское высшее художественно-промышленное училище (ныне художественно-промышленный институт) как скульптор. Участник множества выставок, опубликовал более десятка книг стихов, три книги прозы и эссеистики. Его стихи переведены на английский, итальянский, немецкий, финский, французский, шведский и другие языки.

Итак, мы можем обнаружить разные варианты смысла («каким образом функционирует произведение искусства»), но не будем до конца уверены, это ли хотел сказать нам автор.

Современные исследователи находят истоки русского концептуализма в творчестве авангардистских групп 10–20-х гг. XX в., прежде всего футуристов и обэриутов (Д. Хармс, Н. Олейникова, раннего Н. Заболоцкого). Однако поэзию концептуализма нельзя назвать юмористической или сатирической. Отсутствует оценка автором происходящего (как, скажем, у Н. Олейникова и М. Зощенко). «Его [концептуализма] ценностный мир однороден. <...> Это мир объектов, в котором отсутствуют субъект» (М. Эпштейн). Стихотворения переполнены предметными образами и людьми (объектами), но голоса автора, лирического героя (субъекта) мы не слышим.

Яркий пример — «каталожная поэзия» **Льва Рубинштейна**. Каждая строка записана у него на карточке для библиотечного каталога. Карточки выбираются автором и зачитываются в произвольном порядке, что позволяет изменять не только контекст, но и сам концепт произведения.

СПРАВКА

Лев Семенович Рубинштейн — поэт, эссеист. Родился в 1947 г. Окончил филологический факультет Московского государственного университета, работал там же в библиотеке. С середины 1990-х гг. — в журнальчике «Ипоги». В середине 1970-х «стихи на карточках» опубликованы четырьмя книгами. Выпустил также две книги эссеистики (с Робалением стикотворных текстов). Лауреат Премии Андрея Белого 1999 г. В номинации «Критика и гуманитарные исследования», премии Русской эмиграции «Liberty» (2003).

→ Прочитайте фрагмент из произведения Л. Рубинштейна «Регулярное письмо» (1994), в котором каждая строка — что-то незамысловатое высказывание о жизни. Попробуйте выделить мысль, непосредственно принадлежащую автору. Сделайте вывод о роли автора в поэзии концептуализма.

63. Ты всё сказала? Можно мне?
64. Мне совершенно всё равно.
65. Давай пешочком до метро.
66. До часу дрыкнет, паразит!
67. И в удареньях не силен.
68. Душа не может умереть!
69. Как быстро стали опускаться.
70. Такая жажда — пью и пью.

В концептуальной поэзии отсутствует субъект, тогда как в сатирической и иронической поэзии и прозе 1920–1930-х гг. личностное отношение автора к изображаемому проявляется полно и ярко.

Непосредственными предшественниками русских концептуалистов традиционно считают поэтов-конкретистов «лианозовской школы»¹, «лианозовцев» часто называют еще «барачными поэтами». Они сознательно отказывались от личности и образности поэзии, предпочитая реальность — разговорный, часто грубый просторечный язык улицы, создавая таким образом неприглядную картину современной действительности. Кроме того, конкретисты старались обходиться минимумом слов для выражения поэтической идеи, по сути дела, концепта.

→ Прочитайте стихотворение **Всеволода Некрасова** «Свобода».

Свобода есть
Свобода есть
Свобода есть
Свобода есть
Свобода есть
Свобода есть
Свобода есть
Свобода есть

→ Как вы понимаете определение «поэты-конкретисты»? Что вы думаете о приведенном выше стихотворении — это произвольный набор слов или в их расположении и комбинации есть своя логика, идея? Постарайтесь объяснить свое мнение.

СПРАВКА

Поэт Всеволод Николаевич Некрасов родился в 1934 г. На рубеже 1950–1960-х входил (вместе с Яном Сатунновским, Генрихом Сапгиром и др.) в состав «лианозовской школы» поэтов и художников. В советское время опубликовал немногочисленные «делеские» стихотворения, печатались на Западе с начала 1960-х, на роди-

¹ «Лианозовская школа» — неофициальная литературно-художественная группа 60-х гг. XX в. Названа по месту встреч художников (В. Кропивницкая, Л. Кропивницкий, О. Рабин, Н. Вечтомов, В. Немухин, Л. Мастеркова) и поэтов (Е. Кропивницкий, И. Холин, Г. Сапгир, В. Некрасов, Я. Сатунновский) в барачном поселке Лианозово (ныне находится в черте Москвы). Сперва на квартире художника и поэта Е. Кропивницкого в поселке Долгопрудный, а позже у его дочери В. Кропивницкой и ее мужа О. Рабина проходили неофициальные выставки живописи, на которых также читались стихи. Термин «лианозовская группа» впервые прозвучал в 1963 г. в официальном обвинении Е. Кропивницкому при исключении его из Союза художников СССР.