История мировой культуры- 2 курс

12.10 21

дс-2-8.00-9.35

нхт-2-9.45-11.20

фп-2 11.30-13.

Символизм.

Для Европы, Франции вторая половина XIX века стала временем крушения идеалов. *« 1789г сокрушил королевскую власть и дворянство, 1848-буржуазию, 1851-народ. Остался лишь один подлый, тупой сброд*», - говорил Гюстав Флобер. Неприятие общества, где воцарился культ мещанского благополучия, наживы, было характерно для настроения творческой интеллигенции. Изменения произошли и в философском понимании мира и человека. Раньше считалось, что единственной формой познания является опыт. Однако эстетика символизма во многом базировалась на взглядах **Артура Шопенгауэра и Анри Бергсона**, утверждавшего, что к постижению абсолютной истины человек может идти лишь интуитивным путем. Познать мир в принципе невозможно, ибо им владеет злая сила. Можно постараться уйти от него в свой внутренний мир, а искусство – оазис в пустыне жизни. Благодаря интуиции художника именно искусство иногда дает истинное, совершенное знание о мире. Приверженцам Шопенгауэра импонировало учение Платона, считавшего конкретные предметы и явления отражением «абстрактных» идей, существовавших в «подлинном» мире. Поэты использовали слова в символическом, а не конкретном значении. Они провозглашали высшей реальностью потустороннюю жизнь, некую тайну. Отразить ее может символ. Возникший во Франции символизм во многом являлся реакцией на натуралистическое изображение жизни в творчестве **Э.Золя**, братьев **Эдмона** и **Жюля Гонкуров**. Натуралисты полагали, что правда факта выглядит более убедительно, чем художественный вымысел. Символисты, напротив, пренебрегали реальной правдой жизни, стремясь найти потаенный, особый смысл вещей, ударялись в мистику. Поэты **Шарль Луи Бодлер**, **Артюр Рэмбо, Поль Верлен, Стэфан Малларме** провозглашали высшей реальностью потустороннюю жизнь, некую тайну. Отразить ее может символ. Символ (от гр. **symbolon** - ***симео****-*знак*),* в отличие от знака, предназначен не только для того, чтобы предать внешнее сходство, но и чтобы показать сущность жизненного явления. **А.А.Лосев** писал о двух гранях символа, который «***открывает реальность и открывает душу***». Т.е. существует некое потаенное содержание, не высказываемое словесно. **Берестовская Д.С**.: «Смысл символа многоуровневый, на разных уровнях в его понимание могут включаться различные историко-культурные слои. Все толкование символа можно свести к двум традициям: 1.***В традиции Аристотеля*** символ понимается сугубо реалистически – как знак, значением которого является другой знак или знак другого языка. 2. В ***традиции Платона*** – своеобразный переход из мира рационального в мир иррациональный. Представители символизма в искусстве сосредоточивали свое внимание на художественном выражении посредством символов «вещей в себе» и идей, находящихся за пределами чувственного восприятия человека. Они стремились с помощью символов прорваться сквозь видимую реальность к ***«скрытым*** ***реальностям», сверхвременной идеальной сущности мира***, его «нетленной красоте». Своим искусством они выражали тоску по духовной свободе, трагическое предчувствие мировых социально-исторических сдвигов, недоверие к вековым культурным и духовным ценностям, как к объединяющему началу всех людей Земли

Признанные лидеры поэтов-символистов - французы **Поль Верлен (1844—1896**) и **Артюр Рембо (1854-1891).**Направление распространяется и в других странах. Сильное влияние французского символизма испытал немецкий поэт **Стефан Георге (1868—1933).** Его концепция о себе как носителе германского духа появилась в книге *«****Гобелен жизни*»,** а затем в сборнике ***«Седьмое кольцо».*** Символистические пьесы писал бельгийский драматург **Морис Метерлинк (1862—1949), -** автор произведений **«Принцесса*****Мален», «Папеас и Шписандра****» -* о повседневной таинственной обреченности человека на одиночество, смерть, знаменитой пьесы-сказки ***«Синяя птица»***— о возможности победы над злыми природными и жизненными стихиями

В **1886г. в газете «Фигаро» был опубликован «Манифест символистов».** Они (после очерка Верлена) именовали себя **«проклятыми поэтами».** Стремились **отразить не только внешнюю форму вещи, но постичь ее сущность, проникнуть в тайны мира.** В поэзии это возможно только с помощью символов, отражающих высшую правду, высшие знания о предмете. Вслед за Шопенгауэром говорили , что искусство дает высшие знания о мире. Для Шопенгауэра самым возвышеннымискусством была **музыка. «Лишь с ее помощью , - считал он, - можно проникнуть в суть вещей. Не пластичный художественный образ должен доминировать в произведении искусства, а загадочный музыкальный символ». Само звучание стихотворения, сплетение звуков приобретает смысл. Со звуковыми образами непосредственно связаны зрительные образы – символы.** Символисты грубо попирали аристократизм поэтической речи, вносили **в** стихи **вульгаризмы. Поэт противостоял страшным реалиям окружающей жизни, жестокой и грязной действительности («Альбатрос» Бодлера). Интуитивное прозрение – ключ к тайной жизни этого мира. Отсюда самоценность творческого «я» художника.**

Французский символизм рождается в творчестве **Шарля Луи Бодлера (1821-1867).**   **Бодлер** родился **17.04 1821г.** в Париже. **Отец- Жозеф Франсуа** выходец из крестьян , интеллигент из народа (60лет), был воспитателем в знатном доме. Сумел привить сыну страсть к живописи, восторженное отношение к революции. Скончался, когда Шарлю не было и семи лет. Глубоко был травмирован тем, что его мать – **Каролина** **Аршембо-Дюфан** (в свое время в 25 лет ставшая женой Жозефа-Франсуа по расчету), едва дождавшись установленного законом срока вдовства, вышла за офицера, который дослужился до генерала и сенатора Второй империи.Исключенный при неясных обстоятельствах из лицея, Бодлер отказался от административной карьеры. Мать говорила: «Какое разочарование ! Какое горе!» даже тогда, когда сын уже стал известным поэтом. Отчим отправил в годичное плавание по **Атлантике и Индийскому океану**. С острова Маврикий, Реюньона вернулся на первом же корабле, в колониях не служил. Два свободных года в жизни поэта. Попал в круг творческой молодежи, влюбился в даму полусвета - **Жанну Дюваль** (мулатку). При этом – **дисциплина творческого труда**. Годами отделывал произведения, изучал Стендаля, Бальзака. В 23 года мать и отчим **добились установления опеки** над поэтом (навечно). Поставило в унизительное положение, зафиксировав **гражданско - правовую неполноценность**. Фактически морили голодом вплоть до паралича и смерти. Не случайно поэта навещали приступы скепсиса и меланхолии.

Первый период творчества - до 1848г., когда поэт в духе **романтической традиции** представлял угнетенных как отверженных, придерживался анархически – бунтарских взглядов. Сочувствовал рабочим, был на баррикадах во время июльской революции. **Второй период - с 1848 по** **начало 1852г. (реалистический).** Выступает за связь искусства с жизнью, **критикует теорию «искусства ради искусства**», называя ее прискорбной манией, превращающей читателя в инертное существо, а писателя – «в курильщика опиума». Поэт писал: «*Представьте - в городе все вверх дном, сроятся баррикады. Вдруг вы встречаете исполненное блаженства существо со странной, испещренной иероглифами книжкой…Вы задаете ему вопрос: на чьей вы стороне? – Друг мой, - отвечает он медоточивым голосом, - я только что открыл новые очень интересные сведения о бракосочетании Исиды и Осириса. – Черт тебя побери с твоими Исидой и Осирисом и всем их потомством*» (статья **«Языческая школа**» - первое значительное выступление против группы «Парнас» во французской критике).

В это время **сложился замысел** книги «**Цветы зла».** Сначала хотел назвать **«Лимбы»-** по аналогии с кругами ада. В созданных в 50-е годы стихотворениях («**Авель и Каин», «Вино грешников»,** **«Вечерние сумерки», «Утренние сумерки**») кроме мятежных, богоборческих тенденций конкретизируется образ Парижа бедняков. В стихотворении **«Вино тряпичников»** говорится – сон создан Богом, чтобы утолить жажду возмездия угнетенных. Горькое разочарование у поэта вызвал **переворот Луи Бонапарта**. Отсутствие веры в прогресс, в возможность повлиять на ход политических и социальных событий сближают Бодлера с **эстетикой** т.н. группы **«Парнас»** (группы предшественников **символистов**, сложившейся **в 50-е годы 19 столетия)**. Это **Леконт де Лилль, Теодор де** **Банвиль, Жорж Мари Эредиа**. Назвали объединение по тени горы, где обитал Аполлон, бог Солнца и покровитель искусства. Парнасцы были сторонниками « чистого искусства», т.е. считали, что искусство не должно касаться социальных вопросов, должно возвышаться, ничему не служить и не иметь цели. Большую роль придавали красивой форме. Бодлером в подобном духе был создан сонет **«Соответствия»**

После сближения с парнасцами появилось непосредственное название сборника - «**Цветы зла**» (Его автор не сам поэт, а его друг **Ипполит Бабу**, пострадавший от репрессий Наполеона III). Не присутствовало ли любование злом в творчестве поэта? – задавали вопрос критики. Но на самом деле имело место стремление к идеалу, дух мятежа. Название было **вызовом тому времени**, когда цветы могли быть только цветами зла. В книге **6 разделов: 1. Сплин и идеал; 2.Парижские картины; 3.Вино; 4.Цветы зла; 5.Мятеж; 6.Смерть**. Цикл стихотворений, посвященных **Жанне Дюваль,** мрачен и дионисийски эротичен. Любовь показана как греховная, эгоистическая, чувственная страсть – с тоской и ужасом. В то же время стихотворения, посвященные **Полине Сабатье**, воспевают возвышающее воздействие любовных переживаний **(«Духовная** **заря», «Исповедь», «Живой факел», «Что можешь ты сказать, мой друг, всегда ненастный»)** Пишет о жалком положении человека и поэта в современном обществе, о вечной борьбе **(«Бочка ненависти», «Надтреснутый** колокол»). К числу наиболее героических стихотворений относят сонет **«Музыка»** (первоначальное название **«Бетховен»).**Идея бетховенских симфоний – в перипетиях борьбы корабля с океаном –то грозно бушующим, то приводящим моряка в отчаяние своим штилем.С горечью рисует нравственный упадок современного общества. **«Цветы зла»** - **динамитная бомба, упавшая в общество Второй империи**.

Судебный процесс, возбужденный по поводу книги в **1857г**, велся с формулировкой **«против реализма». (**Был аналогичный процесс из-за романа «Мадам Бовари» - но Флобер был оправдан.). Бодлер замечал с иронией: «Отныне мы все должны писать только утешительные книги, доказывая, что человек от рождения хорош, и все люди счастливы». В приговоре говорилось: «Миссией литературы является украшение и развлечение духа посредством возвышения интеллекта и очищения нравов». В защиту поэта выступили Флобер, Гюго. Но – признали виновным, присудив **штраф 300 франков** и **конфискацию тиража**. «Вы получили одну из тех редких наград, - писал В.Гюго,- которые только способен дать существующий режим». Процесс положил начало **новому периоду** в творчестве Бодлера. Начинает активно следить за событиями общественной жизни. Появляется самая **реалистическая, социально насыщенная часть** книги, - стихотворения **«Испытание** **полночи», «Старушки», «Часы», «Лебедь»** (последнее хранил на груди во время расстрела герой Сопротивления Жак Прево). Возрождение **гуманистических интересов, настроений. Сочувствие к трудящимся, простому человеку.** Из-за приговора издатели отвергали произведения. В **апреле 1864г**. Бодлер едет в **Бельгию,** надеясь заработать денег лекциями. Не удалось. Неизлечимо болен. Вел жалкое существование в Бельгии, но мать не хотела отказываться от опеки. **В конце лета 1866г**. **разбил паралич**, лишился речи, впал в слабоумие. Когда сестры клиник Дюваль пытались заставить выполнить религиозные обряды, поэт оттолкнул их (как его герой в стихотворении «Непокорный»). **31 августа 1867г. скончался**. Посмертно **осудили «Книгу** **обломков»** - сборник стихов, не вошедших в «Цветы зла». Только в **1946г Учредительное собрание Франции** по требованию ФКП **реабилитировало** Бодлера, нанеся удар лицемерию и фарисейству.

Поль Верлен (1844-1896) – виднейший представитель французского символизма. Родился в провинции в семье инженера. В 7 лет переехал с родителями в Париж. Первые стихи написаны еще в школе. Поступил в университет на факультет правоведения, но не закончил из-за материального положения. Поступил на службу в качестве мелкогочиновника. Наизустьзнал многие стихотворения Бодлера (любимое произведение - «Альбатрос»). Сближается с **парнасцами. В1803г публикует в сборнике парнасцев стихотворение. Темы – природа, любовь, изменчивые метаморфозы человеческой души. В 1866г. – 1 сборник стихов – «Сатурнические поэмы».** Темы безысходности, страдания (представления о том, что рожденного под знаком Сатурна ждет несчастливый жизненный путь). Пессимизм, разочарование, но любовь – возвышающее душу чувство. Образ прекрасной дамы, традиционный в символической поэзии**. Стихотворения Верлена необычайно музыкальны. Один из шедевров лирики – «Осенняя песня».** В душе лирического героя слиты звуки музыкального инструмента, печаль. Прослеживается многозначность символа. Голоса природы, готовящейся к умиранию, звуки реальной скрипки, льющаяся мелодия которой созвучна происходящему в природе. Это может олицетворять и те силы, которые диктуют природе умирание, нечто стоящее над реальностью. Настроение передается при помощи звуковых повторов, аллитерации сонорных:

Ies sanglots longs Des violons De l,automne Blesent mon colur D,une langueur Monotomne

Издалека Льется тоска Скрипки осенней – И не дыша Стынет душа в оцепененьи. Час прозвенит - И леденит Отзвук угрозы, А помяну в сердце весну – Катятся слезы. И до утра злые ветра В жалобном вое. Крутят меня, словно гоня С палой листвою.

Высокую оценку сборнику дали А.Франс, В.Гюго**. В 1869г.** выходит **2 сборник «Галантные празднества**» - также положительно оцененный критикой. **В 1870г. женился на Матильде Моте,** вышел сборник **«Добрая песня»**, но семейное счастье оказалось недолговечным.

Гибель Парижской коммуны Верлен воспринял как катастрофу. О трагической. судьбе коммуны пишет в заключительной части **поэмы «Побежденные», завершенной в 1879г.** Избегая расправы, скрывался у друзей. Знакомится с **А.Рэмбо.** Подружились, отправились в эмиграцию. После **1871г**. жизнь Верлена проходила в **среде деклассированной богемы**, постоянных скитаниях по Бельгии, Англии. Часто и бурно ссорились. Во время ссоры ранил Рэмбо, получил два года тюрьмы. Жена развелась с поэтом. **Четвертый Сборник - «Песни без слов».** В этом же году – стихотворение **«Искусство поэзии»**, написанное против рационализма в искусстве, в котором говорится: «*Поэт, бесплотность предпочти всему, что слишком плоть и тело».* В тюрьме обращается к религии. В **1881г -** сборник «**Мудрость».**

В**1894г** во Франции был признан «**Королем поэтов**». Особой радости почетное звание не принесло, чувствовал – творческие силы на исходе:

« Я всего насмотрелся, поверь. Как затравленный, загнанный зверь Рыскать в поисках крова и мира Больше я , наконец не могу. И один, задыхаясь, бегу Под ударами целого мира.»

18 августа 1896г. поэт скончался.

Артюр Рембо (1854-1891) . Эта судьба завершала 19 век французской поэзии.17-летним юношей, ушедшим из семьи, появился в Париже. Был уже автором многих стихотворений. Разгромлена Парижская коммуна. В стихах – боль от перенесенных утрат.- **«Париж заселяется вновь», «Руки Жан- Мари»**- образ парижской работницы, участницы боев с кандалами на руках. Пристрастие к гротеску, резким и неожиданным метафорам и сравнениям. Перемешивал поэтическое с прозаическим, высокое с вульгарным. Эпатируют сами названия – «**Бал повешенных», «Искательница вшей» «Пьяный корабль».** Контраст замызганной корабельной палубы и бескрайних морских просторов. Отброшенный в океан без команды, которую «индейская ловкость избрала мишенью», корабль летучим голландцем мчится среди стихий. Обреченный на гибель, ведь рано или поздно ему быть разбитым в щепки, корабль бросает вызов Солнцу, пятна которого уподобляются фурункулам, лазури небес («сопли лазури»), «иступленным рассветам», «лунам свирепым». Однако ему не по пути к коммерческими судами и плавучими тюрьмами, отвозящими заключенных. Образ корабля олицетворяет характерную для символистской и последующей декадентской литературы мысль о **бренности и бессмысленности человеческого бытия.** Это взволнованная исповедь поэта, не признающего жестокого мира, где царит произвол, насилие. Порыв к свободе, трагическая неприкаянность души, вызов, трагический накал.

Два сборника, написанные в Париже – **«Озарение»** **«Лето в саду»** - свидетельствуют о зрелом мастерстве поэта и удивительном чувстве слова. Тема -крушение юношеских иллюзий. Поэт не может принять мир, где творится зло, страдают люди. Традиционен для Рэмбо **мотив смерти («Офелия», «Спящий в саду», «Бал повешенных»).** Если в первом стихотворении смерть приходит в образе опутанной белыми водяными лилиями Офелии, то в других предстают как ушедший по чужой воле юный солдат, зловеще раскачивающиеся трупы. Угнетала дисгармония жизни. Уже в первом сборнике мотивировал свой уход из литературы. Поэзия ничего не значит там, где правят деньги. Оставил литературное творчество, скитался по миру. Его обворовывали, обманывали. Возвращается, тяжело заболевает. Умер в больнице для бедных.

Домашнее задание:` законспектировать и выучить материал, прочитать раздел по учебнику Кравченко «Культурология», с.164-166