

Урок № 1 (в системе уроков по поэзии серебряного века)

Тема урока: Понятие о символизме.

Цели урока: 1. Формирование теоретических и фактических знаний; умений работать с учебным материалом.

Воспитание трудолюбия, коммуникации.

Развитие внимания, воли, самостоятельности в учении.

Форма урока: элементы лекции, беседа, сообщения учащихся.

Оборудование урока:

Ход урока

Учитель.

К уроку вы должны были прочитать статью в учебнике о символизме и подготовить ответы на вопросы по плану:

- 1) Философские основы символизма.
- 2) Эволюция русского символизма (старшие символисты, младосимволисты).
- 3) Основные категории русского символизма:
 - А) символ (определение, примеры);
 - Б) музыка (в двух значениях).
- 4) Своеобразные отношения поэта с читателем (аудиторией).
- 5) Достижения русского символизма.

Группы учащихся приготовили сообщения.

Элементы лекции учителя

(Актуализация изученного материала). На рубеже веков Россия испытывает небывалый расцвет во всех сферах общественной деятельности: экономике, науке, образовании, искусстве, и литературе в том числе. Литература становится неоднородной («разручеилась»):

Реализм.

Модернизм: символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм.

Самым крупным из модернистских течений является символизм, о нем и пойдет речь. Но прежде чем выясним, в чем суть символизма, уточним, что мы знаем о символе. Для этого начнем издали и первую часть урока назовем так:

Все мы – символисты.

Постоянный диалог человека с миром нашел отражение в искусстве. Искусство – это постижение мира и толкование его через образ. А образ, который значит много больше, чем простое отражение жизни, – это и есть символ.

Вообще символ – понятие универсальное, он встречается не только в художественной культуре.

- Приведите примеры (герб, гимн, флаг России – ее государственные символы; существует понятие научных терминов, например, математических, физических...). Символ вездесущ в нашей жизни: от Космоса до быта. Поэтому все мы – символисты.

Перейдем к понятию символа в художественной культуре. Еще одно толкование символа можно дать такое: когда смысл, явленный в образе, бесконечно расширяет его содержание, мы имеем дело с символом. Причем это касается не каких-то отдельных произведений, или направлений, или эпох, это касается всех без исключения произведений всех эпох.

Каждая художественная эпоха создала свой язык, свой арсенал символов, который вмещает свое понимание жизни. Каждая эпоха стремится оставить в веках свой *целостный* образ в отдельных образах-символах.

- Какие вы знаете крупные эстетические течения? (классицизм, романтизм, сентиментализм, реализм)

- С какими знаками-символами у вас ассоциируются эти течения? (краткие сообщения) (Возможное содержание:

А) Для классицизма характерно стремление к правильности, идеальности. Классицизм реализовал себя прежде всего в пространственных искусствах: архитектуре, живописи. Классицисты воспевали мощное государство и великого государя. Символы эпохи:

1. В архитектуре – строгая симметрия, колоннада (здания Баженова, Казакова, Росси, Воронихина и др.);

Дом Пашкова, архитектор В. Баженов

Михайловский дворец, архитектор Карло

Росси Горный институт, архитектор
А. Воронихин

в живописи – расцвет жанра портрета государственных деятелей (портреты Левицкого, Боровиковского, Рокотова и др.);

Портрет Г.Р. Державина, автор В. Боровиковский

3. в литературе – преобладание высокого стиля и соответствующих жанров, например, оды.

Б) Образ эпохи романтизма: поиск идеала (значит, по сравнению с классицизмом идеал утрачен); бунтарство, противостояние личности обществу. Создана своя система символов, которая была ориентирована на воплощение природных стихий, прежде всего морской, стихии сверкающих снежными вершинами гор; стихии человеческого духа, мощной, бурной и своенравной.

И. Айвазовский

Картина М.Ю. Лермонтова

Картина М.Ю. Лермонтова

Романтическое понимание мира и человека остается в памяти стихотворениями М.Ю. Лермонтова, раннего А.С. Пушкина, музыкой Шопена, Шумана, Листа.

Романтизм реализовал себя прежде всего во временных искусствах: музыке, литературе.

В) Реалистическая литература – вся – наполнена образами-символами, деталями-символами. И чем крупнее художник, тем глубже и неисчерпаемее созданные им символы: каждая деталь-символ, соединяясь с другими, участвует в выращивании целостного содержания произведения. Произведения реалистической литературы полнятся образами-символами, а точнее, основываются на них; они становятся визитными карточками романов, повестей, рассказов, пьес, лирических стихотворений. Например, прищуренные глаза князя Андрея, как внешнее выражение «болконской» аристократической гордости и «лучистые» глаза его сестры Марьи; туман перед Аустерлицким сражением и небо после него; белые тугие воротнички П.П. Кирсанова и красная, натруженная рука Базарова; халат и тапки Обломова и веточка сирени в сцене объяснения в любви с Ольгой и т.д.)

Учитель.

То есть символ, в прямом смысле слова, вечен и вездесущ.

Но если это так, то чем отличаются предыдущие эстетические направления от символизма – самого крупного и значительного течения рубежа веков?

Вспомним: главная функция искусства не только отобразить мир, но и объяснить его, истолковать. Реализм толковал жизнь как цепь причинно-следственных отношений (линейная причинность).

- Как вы понимаете эту мысль?

И в таком толковании жизни реалисты были отчасти правы. Но на рубеже 19 – 20 веков деятелей культуры (и философов, в первую очередь) перестало удовлетворять только такое толкование событий жизни, т.к. причинно-следственными отношениями не все можно было объяснить.

В реальную жизнь часто вмешиваются ирреальные, мистические силы, которые сообщаются с нашей душой, а она принадлежит Вечности, Вселенной, Богу. Причинно-следственные отношения – это всего лишь видимый план жизни, а он – отражение невидимого, высшего мира. Литература и призвана постичь этот Высший, Истинный мир. Однако постичь его рационально невозможно, а только лишь через образы-символы в моменты вдохновенных прозрений. Образы-символы становятся окном в Вечность, в иные, таинственные миры.

- На какие философские идеи опирается символизм? (Духовным отцом русского символизма стал Владимир Соловьев. В своих философских работах он утверждал, что миром правит Мировая Душа, она воплощена в образе Вечной Женственности, носительницы Добра и Красоты. Также символисты опирались и на учения античных философов, главным образом, Платона, с его философией двоемирия...).

Учитель.

Итак, сложилась целая философско-эстетическая концепция символизма, главными категориями которой стали символ и музыка.

- Как понимается в символизме категория символа? На какие моменты надо обратить особое внимание?

(Возможные ответы:

Символ – центральная эстетическая категория.

Его нельзя путать с аллегорией. Аллегория – частный прием, это воплощение присутствующей в произведении сформулированной или несформулированной сентенции, морали. Яркий пример аллегорического произведения – басня. Аллегория легко расшифровывается «проницательным» читателем; ему не составит труда догадаться, кто и что скрывается, например, за образами басен И. Крылова или романтических

«песен» М. Горького. Волк и Ловчий в басне «Волк на псарне» легко дешифровываются, оборачиваясь Наполеоном и Кутузовым. Стрекоза и Муравей – удачно найденные образные воплощения человеческих типов – бездельницы и труженика. Иными словами, аллегория – это такой троп, когда абстрактная идея воплощается в конкретном образе. Особенно важно, что аллегория предполагает однозначное понимание.

Символ же, напротив, многозначен: он содержит в себе перспективу безграничного развертывания смыслов. Вот как писал о многозначности символа один из тончайших поэтов символизма И. Анненский: «Мне вовсе не надо обязательности одного общего понимания. Напротив, я считаю достоинством пьесы (так он называл стихотворение), если ее можно понять двумя или более способами или, недопоняв, лишь почувствовать ее и потом доделывать мысленно самому». С ним соглашался Вячеслав Иванов, утверждая, что «символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем в своем значении». Поэтому принципиально невозможно составить какой-либо словарь символических значений или исчерпывающий каталог художественных символов, т.к. слово или образ не рождаются символами, а становятся ими в соответствующем контексте – специфической художественной среде. Такой контекст, активирующий символический потенциал слова, создается сознательной авторской установкой на недоговоренность, непроясненность высказывания.

3). Следующая важная характеристика символа – полноценная значимость предметного плана образа.

- Как вы понимаете это высказывание? (Образ в символическом произведении и сам по себе является полноценным. Рассказ о жизни Стрекозы и Муравья лишится смысла, если читатель не в состоянии понять моральное иносказание, заложенное в сюжете. Напротив, даже не подозревая о символическом потенциале того или иного образа-символа, мы в состоянии прочесть текст, в котором он встречается. Так, например, блоковская «Незнакомка» может быть прочитана как рассказ в стихах о встрече с обворожительной женщиной: предметный план центрального образа воспринимается и помимо содержащихся в нем символических возможностей. Но, помня о неисчерпаемости образа-символа, добавим, что в этом стихотворении и авторская тревога о судьбах красоты в мире земной пошлости, и разуверение в возможности чудесного преображения жизни, и мечта об иных мирах, и драматическое постижение нераздельности «грязи» и «чистоты» в этом мире, и бесконечная цепь все новых и новых смысловых возможностей).

Учитель.

Категория музыки – вторая по значимости в эстетике и поэтической практики символизма.

- Расскажите, в каких аспектах понималась эта категория. (1. В общемировоззренческом: музыка – универсальная, метафизическая энергия, первооснова всякого творчества. 2. В техническом: музыка – это пронизанная звуковыми и ритмическими сочетаниями словесная фактура стиха. Стихотворения поэтов строятся как завораживающий поток словесно-музыкальных созвучий и перекличек. Иногда стремление к музыкальной гладкописи приобретает гипертрофированный самоцельный характер. Например, у К. Бальмонта:

Лебедь уплыл в полумглу,
Вдаль, под луною белея.
Ластятся волны к веслу,
Ластится к влаге лилея...

Или:

Я вольный ветер, я вечно вею,
Волную волны, ласкаю ивы,

В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,
Лелею травы, лелею нивы.)

- В чем новизна взаимоотношений между поэтом и читателем?

4). (Поскольку символ – это не закрепленная расшифровка образа, а многомерность смыслов, которая воспринимается очень индивидуально, то и взаимоотношения между поэтом и аудиторией строились по-новому. Чтобы понять поэта-символиста, надо быть читателем-творцом. Символистская лирика будила «шестое чувство» в человеке, развивала интуицию. Для этого максимально использовались ассоциативные возможности слова, поэты обращались к мотивам и образам разных культур, широко пользовались явными и скрытыми цитатами. Значит, читатель должен быть и эрудированным).

ВЫВОДЫ ПО УРОКУ.

- Каковы достижения русского символизма?

(Символизм обогатил русскую поэтическую культуру множеством открытий и в области формы, и в области содержания:

I. Область формы.

- Плодотворными оказались поиски в сфере поэтической фонетики, т.е. стали максимально использоваться такие звуковые эффекты, как аллитерация, ассонанс.

- Обогатились ритмические возможности русского стиха, разнообразнее стала строфика.

- Поэтический стиль – интенсивно метафорический. В образном строе использовались не единичные метафоры, а целые цепочки из них. Переходя из одного смыслового окружения в другое, метафора оказывалась сквозной не только для одного стихотворения, но и для всего поэтического цикла и даже творчества; она обростала новыми значениями, приобретала мерцающую многозначность. Здесь уместно вспомнить высказывание А. Блока: «Всякое стихотворение – покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звезды. Из-за них существует стихотворение».

II Область идей.

Но главная заслуга этого литературного течения связана не с формальными нововведениями:

-Символисты стремились создать новую философию культуры, где обе стороны: создающая и воспринимающая – должны быть творческими. - Мир, жизнь

многогранны, сложны и неисчерпаемы и не познаются рационально.

- Истина не дана, а сокрыта и в глубине космической жизни, и в глубине человеческого духа. Тайну мира невозможно разгадать, ею надо проникнуться.)

Домашнее задание: Чтение и конспектирование учебной статьи о Блоке: 1) биография поэта, стр. 69 – 73; 2) художественный мир поэта, стр. 73 – 90.