1. *«О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы»* (тезисы)

Прощание Тургенева с литературой

Иван Тургенев на пороге своей смерти осознал глубокое значение литературы для судьбы России. Он выразил желание, чтобы его друг, признанный классик русской литературы, продолжал развивать это важное наследие. Тургенев предполагал, что упадок русской литературы мог бы стать одной из серьезнейших бедствий для нации.

Различие между поэзией и литературой

Поэзия рассматривается как изначальная, непостижимая сила, неподвластная человеческому контролю. В то время как литература, основанная на поэтических истоках, становится двигателем для поколений и народов. Литературные движения возникают из поэзии и играют ключевую роль в культурном развитии.

Примеры влияния литературы на культуру

Творчество Гомера оказало фундаментальное влияние на развитие греческой литературы, став истоком для целого литературного направления. В Византии, несмотря на общий культурный спад, произведения Лонгуса сохранили дух Гомера. Во Флоренции живопись и литература эпохи Возрождения неразрывно связаны с народной душой и проявились в творчестве таких гениев, как Микеланджело и Леонардо да Винчи. Французские литературные направления романтизма и натурализма оказали заметное влияние на последующие культурные процессы, а современная культура Франции все еще находится в поисках новых творческих путей.

Одиночество русских писателей

Русские писатели часто ощущали себя одинокими и отчужденными от общества. Пушкин, Гоголь, Лермонтов и другие великие авторы испытывали непонимание со стороны соотечественников. Со временем чувство одиночества среди литераторов лишь усилилось, несмотря на попытки создания литературных сообществ и кружков.

Отсутствие единства в русской литературе

Литературное сообщество в России не было единым, между авторами не существовало постоянной связи и поддержки. Кружки и группы часто распадались из-за внутренних конфликтов и разногласий. Например, славянофильство представляло собой замкнутый литературный угол, а не свободное пространство для взаимодействия.

Отсутствие преемственности и взаимодействия

Русская литература испытывала дефицит преемственности между поколениями писателей. Недостаток свободного взаимодействия и наследования литературных традиций привел к тому, что великая русская литература не смогла оказать значительного влияния на мировую культуру.

Кризис русской литературы

Кризис русской литературы связан с вопросом: существует ли по-настоящему великая литература, которая отражает народное сознание? Изображенный на картине Репина Толстой символизирует этот кризис, который выражает стремление к уходу от культурных ценностей. В отличие от русских писателей, Гёте смог, несмотря на страдания, жить полной жизнью и сохранять культурное влияние.

Упадок русского языка и литературы

Русский язык утрачивает свою силу и выразительность под влиянием критики, сатиры и невежества. Критика привела к появлению фамильярного стиля, который стал образцом для подражания. Сатирический язык, известный как "рабий эзопов язык", также оказал отрицательное воздействие, превращая остроту в пошлость. Невежество и отсутствие литературных традиций усугубляют ситуацию, создавая ошибки в переводах и публикациях.

Влияние гонораров на литературу

Финансовые вознаграждения стали инструментом, через который публика диктует свои требования писателям, ограничивая их творческую свободу. Эти вознаграждения могут рассматриваться как своеобразная плата за компромиссы, которые авторы вынуждены делать, что приводит к деградации и писателей, и читателей. В России оплата труда авторов была значительно ниже, чем на Западе, что привело к усилению зависимости литературы от коммерческих факторов.

Разрушительное воздействие гонораров

Материальные стимулы способствуют упрощению и деградации литературных произведений, превращая их в средство удовлетворения примитивных запросов широкой публики. Независимые журналы и периодика могли бы стать важными культурными центрами, но часто не получают должного внимания.

Критика и пренебрежение к мелкой прессе

Критики крупных изданий зачастую пренебрегают менее значимыми публикациями, что способствует их распространению без должной оценки. Эти небольшие издания иногда становятся источниками безвкусицы, формируя у читателей искаженное восприятие литературы.

Зависимость книги от периодических изданий

В России литературные произведения сильно зависят от периодических изданий, что ограничивает их автономность. В западных странах книги обладают большей независимостью и значимостью.

Проблемы с редакторами в России

В России редко встречаются редакторы, которые обладают высоким уровнем профессионализма и научных знаний. Многие редакторы стремятся оказывать педагогическое влияние, что порой идет в ущерб поддержке оригинальных идей.

Сравнение с караванами в пустыне

Российские писатели часто объединяются в литературные альянсы, чтобы иметь возможность существовать в литературном мире. Внутри этих групп можно найти "лидера" (редактора), "помощников" (составителей) и "рецензентов".

Стремление к внешней благопристойности

Редакторы нередко делают акцент на внешнюю презентабельность произведений, пренебрегая их художественным качеством. Анекдоты о редакторах, которые уделяют больше внимания формальностям, чем внутреннему содержанию, иллюстрируют эту проблему.

Критика и искусство

Критика может быть субъективно-художественной, как у немецких классиков Гёте и Шиллера, или объективно-научной. Субъективная критика анализирует не сами предметы, а их поэтическое воплощение, что позволяет глубже понять природу творчества.

Русская критика

В прошлом русская критика была глубокой и философской, но сегодня она часто вступает в конфликт с искусством. Современные критики стремятся свести литературные произведения к публицистике, превращая искусство в инструмент для социальных и политических дебатов. Некоторые критики, такие как г-н Протопопов, акцентируют внимание на публицистических аспектах литературы, тогда как другие, например, г-н Скабичевский, добросовестны, но их взгляд на искусство часто остается поверхностным.

Общественное восприятие искусства

Восприятие искусства обществом часто поверхностно и подвержено временным трендам. Популярные произведения, даже не обладая художественной ценностью, могут вызвать сочувствие у широкой аудитории. Критики иногда поддерживают такие произведения, что снижает стандарты восприятия искусства в обществе.

Критика современной литературы

Автор осуждает современных писателей за отсутствие глубокого чувства литературной ответственности и за стремление к поверхностной популярности. Многие из этих писателей, по мнению автора, не обладают истинным талантом, но при этом ищут славу и влияние, что снижает качество литературного поля. Такие писатели, как господа Протопопов и Скабичевский, по мнению автора, недостаточно понимают суть искусства и не могут служить примером или наставниками в этой сфере.

Влияние безвкусия и несправедливости на литературу

Безвкусие и несправедливость, по мнению автора, разрушают возможность объективной критики и вредят развитию литературы. Он отмечает, что несправедливость в поэзии оказывает такое же пагубное влияние, как и отсутствие эстетического чувства. Автор подчёркивает, что даже молодые писатели могут столкнуться с творческим упадком и внутренним разложением, если следуют ложным ориентирам.

Двойственность г. Волынского

Автор признаёт за г-ном Волынским некоторые положительные качества, такие как его переводы и интерес к философии, включая работу над "Письмами Бенедикта Спинозы". Однако он также указывает на отрицательные стороны личности Волынского, такие как его склонность к противоречивости и мистическим настроениям. Несмотря на эту двойственность, автор видит ценность в наличии "мистического огня" в работах Волынского.

Литературный кризис и его последствия

Автор поднимает тему кризиса в современной литературе, объясняя его отсутствием объединяющей идеи или направления. Он выражает обеспокоенность будущим русской литературы, сравнивая её текущее состояние с положением в Англии XVI века. Автор утверждает, что русская литература нуждается в появлении нового направления, которое могло бы соответствовать запросам современности.

Мистическая потребность XIX века

Автор описывает, как XIX век ознаменовался борьбой между непознаваемым и непознанным, характерной для эпохи метафизики. Современные философские теории разграничивают научное знание и религиозную веру, создавая барьер между этими областями. Чувство приближения к тайне и неспособность защититься от её влияния порождают конфликт между разумом и верой, создавая глубокое противоречие.

Письменное поисковое задание:

найти по 1-3 стихотворения в творчестве представителей старшего символизма, в которых ярко проявились черты поэтики старших символистов. Заполнить таблицу.

Автор	Название стихотворения	Черты поэтики символизма	Ключевые образы-символы	Краткая интерпретация
Н. **М** **И** **Н** **С** **К** **И** **Й**	«Херсонес»	Символизм вечности, мистицизма и религиозного возвышения через природные образы	Волны как наяды, солнце как символ мужского начала, розовый парус как символ Божественной любви. Закат как символ смерти и перехода к ночи.	Созерцание моря как проявления Божественной силы, связи человека с вечностью и Абсолютом.
Д. **М** **Е** **Р** **Е** **Ж** **К** **О** **В** **С** **К** **И** **Й**	"Двойная бездна"	Символизм, отражающий идею зеркальности жизни и смерти, единства противоположностей	Бездны - неизвестность, зеркала - отражает одну бездну в другой, символизирует отражение жизни в смерти и наоборот, зло и благо изображаются как два параллельных пути, которые ведут к одной цели.	Стихотворение исследует концепцию равнозначности жизни и смерти. Они представлены как «две бездны», зеркально отражающие друг друга, символизируя неразрывную связь между противоположностями. Центральная тема — человек, который через собственное сознание разделяет и соединяет эти бездны, осознавая неизбежность смерти как элемент своего существования. Мережковский также подчеркивает, что и зло, и благо — лишь пути, ведущие к одной цели, показывая философскую концепцию беспристрастности выбора между добром и злом.
З. **Г** **И** **П** **П** **И** **У** **С**	“Гризельда”	Внутренняя борьба, Творческий процесс как метафора прядения, Игра с традиционными гендерными стереотипами, Обращение к известному фольклорно-литературному сюжету	Бесконечная башня (символ защиты) Дьявол (искушение) Прядение (творческая способность) Гризельда (символ терпения и верности)	Стихотворение переосмысляет традиционную историю о Гризельде, акцентируя внимание на внутреннем конфликте героини между обязательствами и желанием самореализации. Гризельда, оставшись верной мужу, теряет творческую силу и возможность выражать себя в мире. Творчество символизируется прядением, которое прекращается с выбором добродетели.
Ф. **С** **О** **Л** **О** **Г** **У** **Б**	«Зеленый изумруд в твоем бездонном взоре...»	Использование цвета для передачи эмоций и состояний Звуковая символика, сочетающаяся с визуальной Природа как отражение внутреннего мира лирического героя	Изумруд (символ красоты и духовного совершенства) Зеленый цвет (символ гармонии и единения с природой) Звенящие ручьи и простор (природный фон) Фея (колдовские мотивы)	Стихотворение пронизано зеленой палитрой, которая символизирует гармонию и связь с природой. Использование изумрудных образов и колдовских мотивов создает волшебную атмосферу, где цвет и звук взаимодействуют, отражая внутреннее состояние лирического героя. Это единство фонетического и предметного уровней позволяет достичь гармонии в восприятии поэтического мира.
А. **Д** **О** **Б** **Р** **О** **Л** **Ю** **Б** **О** **В**	«Всем»	Неопределенность и многогранность мира Вопросы о существовании и внутреннем состоянии человека Символика зеркала как отражение внутреннего мира	Тема преемственности (связь прошлого и будущего) Разделение (внутренний конфликт, «на половины») Зеркало (символ самопознания и многогранности)	Произведение акцентирует на внутреннем разделении человека в момент выбора, его тоске и стремлении к новому состоянию. Многомерность мира подчеркивает неопределенность, в то время как символ зеркала отражает глубину самопознания и внутреннюю борьбу.
К. **Б** **А** **Л** **Ь** **М** **О** **Н** **Т**	«Белый пожар»	Синтез противоположных начал Использование мифологических и фольклорных мотивов Оксюморон как прием соединения разнородных элементов	Белый конь (символ солнца, луны, космоса, воды) Синтез стихий (небо и море) Мифологические ассоциации (Пегас, Ярила, Агни)	Образ белого коня у Бальмонта объединяет противоположные стихии, отражая важность синтеза различных начал. Он символизирует не только светила, но и глубинные процессы индивидуации, что делает лирику поэта сложной и многослойной, насыщенной мифологическими отсылками и образами.
«Гимн огню»				---		Использование природных символов Цветовая характеристика Взаимосвязь времен года (осень и весна)		Золото (символ обновления, осени) Багровый и желтый цвета (осенние оттенки)	В стихотворении золото ассоциируется с осенью, символизируя не только увядание, но и цикл обновления природы, предвещая приход весны. Образ золота подчеркивает изменения в природе и их эстетическую красоту, демонстрируя единство жизни и смерти в ее вечном цикле.
«Восхваление луны»	Использование природных символов Женская символика	Туман – неясность, луна – свет и гармония в темноте, символ идеала и красоты, олицетворяет женскую мудрость и интуицию.	В «Восхвалении луны» Бальмонт создает образ божественного и таинственного, где лунный свет и серебряный туман сливаются в едином потоке. Это не просто восхваление природного явления; это отражение глубинных чувств лирического героя, его стремления к идеалу и поиску гармонии.
В. **Б** **Р** **Ю** **С** **О** **В**	«Солнцеворот»	Декадентские мотивы Созерцание Цикличность жизни и смерти	Зима Весна Рыба	Стихотворение отражает философские размышления о жизни и смерти через образ зимы и весны, подчеркивая их взаимодействие как части вечного цикла обновления. Образ рыбы символизирует не только плодородие, но и загробную жизнь, усиливая связь между жизнью и смертью.
«Ночью»	Поэзия намеков Противопоставление реальности и иллюзии Символическая многозначность	Москва - самка страуса Яуза Хищные птицы (стервятники)	Стихотворение переносит читателя в иную реальность, противопоставляя Москву и Африку. Самка страуса символизирует усталость и подавленность Москвы, ее "грязные крылья" подчеркивают тёмные стороны жизни в городе. Образы стервятников и тропического неба создают атмосферу тревоги и ожидания возмездия. Брюсов, используя звуковые повторы и необычные размеры стихотворения, демонстрирует красоту в мрачных и безобразных образах, указывая на глубокие внутренние переживания и социальные проблемы.
“Есть одно, о чем плачу я горько”	Ностальгия и утрата Эмоциональная глубина Символическая многозначность	Прошлые дни Аромат опьяняющих комнат Строфы как символ творчества	В стихотворении Бальмонт отражает горечь утраты и ностальгию по прошлому, полному оргий и любви. Прошлые дни воспринимаются как символ недостижимого счастья, а строфы — как наследие, которое одновременно радует и угнетает, подчеркивая внутреннюю борьбу поэта с воспоминаниями.