

О.Ю. Казмирчук

ЛИТЕРАТУРА «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА» В СООТНОШЕНИИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА

Программа учебной дисциплины

В рамках спецкурса «Литература “серебряного века” в соотношении с другими видами искусства» предлагается рассматривать русскую литературу конца XIX – начала XX вв. в контексте других видов искусства (музыка, живопись, архитектура, театр).

Ключевые слова: спецкурс; программа; «серебряный век»; литература.

Пояснительная записка

Спецкурс «Литература “серебряного века” в соотношении с другими видами искусства» адресован студентам второго курса дневного отделения творческих факультетов («Музыкальное образование» и «Изобразительное искусство») МГПУ.

Предметом исследования в данном курсе является русская литература конца XIX – начала XX вв. в контексте других видов искусства (музыка, живопись, архитектура, театр). Основная *цель* данного курса заключается в том, чтобы продемонстрировать студентам преимущества знакомства с литературными произведениями не изолированно, а в постоянном соотношении с другими видами искусства, тем более что литературные тексты выбранного для исследования периода (рубеж XIX – XX столетий) нуждаются именно в таком восприятии.

На рубеже веков (в момент, когда обостряются эсхатологические ожидания) человечество по-новому осознало значимость творчества как способа постижения и гармонизации мира. Необходимо учитывать и тот факт, что в русском и в европейском искусстве конца XIX – начала XX вв.

преобладали интегративные тенденции (ср. теоретические разработки Р. Вагнера, скрябинские эксперименты в области цветомузыки, творчество М. Чюрлениса, идею «соборного театра» Вяч. Иванова, представления о теургии В. Соловьева и т.п.). Именно синтетическое искусство представлялось художникам того времени единственно возможным способом преодоление катастрофичности бытия, следовательно, полноценное изучение произведений художественной литературы, созданных в тот период, немыслимо без серьезного анализа общекультурного контекста, что и демонстрируется в предлагаемой программе курса.

Выбор такого подхода к изучению литературы обусловлен не только спецификой художественной парадигмы исследуемого периода, но и возможностями и интересами аудитории. Студентам творческих факультетов будет легче и интереснее изучать литературные тексты именно в сопоставлении с уже знакомым им материалом (музыкальные и живописные произведения).

Таким образом, в соответствии с заявленной проблематикой в рамках прочтения данного курса предполагается решить следующие **задачи**:

1. познакомить студентов с творчеством ведущих авторов изучаемого периода (литераторов, художников, композиторов, режиссеров), тем самым увеличив интеллектуальный потенциал будущих преподавателей;

2. научить студентов на основе анализа конкретных произведений (литературных и нелитературных) выявлять общие закономерности формирования и развития художественной парадигмы «серебряного века».

Актуальность постановки задач подобного рода, актуальность самого изучения литературы и культуры этого периода объясняется тем, что в последние годы (на рубеже XX–XXI вв.) значительно возрос интерес к русской истории и литературе конца XIX – начала XX столетия (на рубеже веков человечество обращается к опыту предшествующих поколений, переживших аналогичный «временной слом»). Сейчас не вызывает ни ма-

лейшего сомнения тот факт, что художественная парадигма русского «серебряного века» оказала большое влияние на развитие не только русской, но и европейской культуры.

Новизна предлагаемого курса заключается в том, что он ориентирован на студентов нефилологических факультетов и излагаемый на лекциях материал адаптирован к возможностям аудитории.

Еще одной принципиальной особенностью данного курса является отказ от хронологического изложения и деление изучаемого материала на тематические блоки («Литература и музыка», «Литература и живопись»), что продиктовано вынесенной в название курса установкой на соотнесение литературы с другими видами искусства.

Тематическое наполнение (перечень исследуемых произведений) также может меняться в соответствии с интересами и возможностями аудитории. Автор курса рассчитывает на плодотворное сотрудничество с аудиторией.

По окончании изучения спецкурса студенты должны:

1. иметь представление о творчестве ведущих авторов (литераторов, художников, музыкантов) «серебряного века»;
2. получить общие знания о художественной парадигме «серебряного века»;
3. уметь воспринимать литературные тексты в более широком культурном контексте и уметь самостоятельно воссоздавать этот контекст.

Курс «Литература “серебряного века” в соотношении с другими видами искусства» читается в течение одного семестра, занятия происходят в лекционной форме, однако, каждая лекция включает в себя элементы семинаров и коллоквиумов (анализ художественных текстов проводится лектором совместно с аудиторией). Тема занятия и перечень текстов, которые будут анализироваться, известны студентам заранее, предполагается, что студенты должны заблаговременно ознакомиться с этими произведениями.

Выбор текстов, анализируемых на занятиях («Любимцы веков» В.Я. Брюсова, «Снежная Маска» А.А. Блока, «Жираф» Н.С. Гумилева, «Песня последней встречи» А.А. Ахматовой, «Ночь» и «Утро» В.В. Маяковского, «Импровизация» Б.Л. Пастернака и т.д.), обусловлен как высокой художественной ценностью этих произведений, так и их репрезентативностью по отношению к поэтике того или иного автора.

Формой *промежуточного контроля знаний* обучающихся является совместное «комментирующее» чтение художественных текстов, поскольку в процессе обсуждения того или иного произведения студенты демонстрируют умение анализировать художественные тексты, выявлять и анализировать особенности поэтики различных литературных направлений «серебряного века» и т.д.

Очевидно, что сама заявленная проблематика курса (литература в контексте других искусств) подразумевает активное использование во время занятий разнообразного «иллюстративного» материала: репродукции живописных картин, фотокопии нотных рукописей, фотографии театральных декораций и театральных костюмов и т.п. В данном случае будет особенно поощряться желание обучающихся привнести свой вклад в создание своеобразного «банка данных», который впоследствии мог бы использоваться всеми участниками занятий.

Итоговой формой контроля знаний студентов является *зачет*, происходящий в форме собеседования по заранее выбранной теме (одна из тем, обсуждавшихся в лекционном курсе). Студентам факультета «Изобразительное искусство» помимо этого предлагается проиллюстрировать какое-либо литературное произведение «серебряного века» (текст выбирается самим студентом).

Апробация: спецкурс читался студентам второго курса факультета «Изобразительное искусство» МГПУ в 2007–2008 учебном году.

Содержание программы

Раздел 1. «Серебряный век» как особая культурная эпоха

Тема 1. Введение: Характеристика «серебряного века» как особой культурной эпохи

Рубеж веков как «переходная эпоха». Принципиальные изменения картины мира (новейшие открытия в физике, психологии, археологии). Кризис философии позитивизма. Усиление мистических настроений. Апокалиптические мотивы. Размывание границ между жизнью и творчеством. Усиление роли искусства в процессе постижения мироздания. Проблематика житнетворчества: В. Брюсов («Огненный ангел»), В. Соловьев (термин «теургия»), А. Блок и А. Белый, Н.С. Гумилев (посвящение к первому изданию «Романтических цветов»).

Тема 2. «Серебряный век»: история понятия, проблемы периодизации

История возникновения понятия: возникшее в античности деление эпох в соответствии с драгоценными металлами: «золотой век», «серебряный век» и т.д. (Гесиод, Овидий). В русской литературе это деление было особенно востребовано: «золотой век» (пушкинская эпоха), «серебряный век». Поиски «автора» термина «серебряный век».

Тема 3. «Серебряный век»: проблемы периодизации

Проблема границ эпохи. Знакомство с различными вариантами выделения «начала» и «конца» «серебряного века»: непосредственные участники литературного процесса (В.В. Розанов, В. Вейдле, Н.А. Оцуп), советские литературоведы, современные исследователи.

Раздел 2. Попытки создание синтетического искусства

Тема 4. Стремление к воссозданию изначальной синкретичности искусства

Стремление в воссозданию изначальной синкретичности искусства как способ постижения тайн мироздания. Объединение «Мир искусства» (С. Дягилев, А. Бенуа, К. Сомов, Л. Бакст). «Русские сезоны» С. Дягилева. Башенный театр В. Иванова. Эстетика артистического кафе. Творчество М. Чюрлениса и М. Волошина. Опыты в области цветомузыки А.Н. Скрябина (световая партитура «Прометей»). Творчество поэтов из группы «Гилея».

Раздел 3. Литература и философия

Тема 5. Влияние философских идей на изменение художественной парадигмы эпохи (на материале трудов европейских философов)

Философия как наука и философия как искусство. Кризис позитивистской философии. Влияние работ Ф. Ницше на формирование мировоззрения авторов «серебряного века». Преломление идей, сформулированных в работе «Так говорил Заратустра», в различных текстах «серебряного века». Трактовка образа сильной личности в сборнике «Будем как солнце» К.Д. Бальмонта, герои «Любимцев веков» В.Я. Брюсова, герои первых поэтических книг Н.С. Гумилева («Путь конквистадоров», «Романтические цветы», «Жемчуга»), трилогия Д.С. Мережковского «Христос и антихрист».

Тема 6. Творчество В.С. Соловьева и его влияние на современников

Биографические данные в контексте поэмы «Три свидания»; «Чтения о Богочеловечестве» (учение о Софии); цикл статей «Смысл любви»; воздействие идей В. Соловьева на «младших» символистов (А. Блок, А. Белый); теургия; московский кружок «Аргонавтов».

Раздел 4. Литература и другие виды искусства

Тема 7. Литература и музыка

Развитие теории искусств, предложенной европейскими романтиками: представление о музыке как наивысшей форме искусства. Работа Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». Стремление приблизить литературные произведения к произведениям музыкальным: интерес к звуковой стороне художественных текстов (звукопись, повторы, освоение новых стихотворных размеров, ритмизованная проза). Попытки построить литературные тексты по законам музыкальных произведений: «Симфонии» А. Белого, «Фортепьянные сонеты» И. Анненского, «Импровизация», «Темы и вариации» Б.Л. Пастернака.

Тема 8. Литература и живопись

Журнал «Мир искусства». Активное использование поэтами «серебряного века» цветowych эпитетов: семантика цвета у «старших» и «младших» символистов. Иллюстрирование литературных произведений как способ интерпретации текста, например, иллюстрации М.А. Врубеля к юбилейному изданию сочинений М.Ю. Лермонтова. Интерпретация сюжетов и образов произведений живописи в литературных текстах: творчество В.М. Васнецова и лирика А. Блока, мифологема врубелевского «Демона».

Тема 9. Литература и архитектура

Значимость категорий из сферы архитектуры для эстетики акмеизма. «Архитектурные» мотивы в творчестве Н.С. Гумилева (сборники «Колчан» и «Фарфоровый павильон»). Уподобление литературы архитектуре (отождествление литературного текста со зданием, сравнение поэта с зодчим) в статье «Утро акмеизма» О.Э. Мандельштама. Дебютная книга О.Э. Мандельштама: выбор названия, от «Раковины» к «Камню». Художественная структура стихотворения О.Э. Мандельштама «Notre Dame».

Тема 10. Литература и театр

Представление о театре как о синтетическом виде искусства. Сценография и декорация как возможность нового прочтения литературного произведения. Изменение театральной эстетики на рубеже XIX–XX вв. Роль театра в жизни и в творчестве А.А. Блока: мечта о сцене, домашний театр (Блок в роли Гамлета, Л.Д. Менделеева в роли Офелии – взаимоотношения Гамлета и Офелии как сквозная тема блоковской лирики). Эстетика театральных маскарадов и образная структура поэтической книги А. Блока «Снежная Маска». Театральные действия поэтов-футуристов.

Тема 11. Культурная парадигма «серебряного века» и современное искусство.

Влияние эстетических концепций «серебряного века» на развитие современного искусства: литература (А. Тарковский, Д. Самойлов, И. Бродский).

Рекомендуемая литература

Источники

Основные

1. Поэзия русского футуризма. СПб.: Академический проект, 1999. 772 с.
2. Русская поэзия «серебряного века», 1890–1917: антология. М.: Наука, 1993. 783 с.
3. Ходасевич В.Ф. Некрополь. СПб.: Азбука-классика, 2001. 320 с.

(Допустимо пользоваться другими изданиями.)

Дополнительные

1. Анненков Ю. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. М.: Советский композитор, 1990. 346 с.

2. Бекетова М.А. Воспоминания об Александре Блоке. М.: Правда, 1990. 672 с.
3. Белый А. Воспоминания о Блоке. М.: Республика, 1994. 510 с.
4. Белый А. Начало века. М.: Союзтеатр СТД СССР, 1990. 496 с.
5. Иванов Г.В. Петербургские зимы // Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3. М.: Согласие, 1994. С. 192–221.
6. Лившиц Б. Полутороглазый стрелец. М.: Захаров, 2002. 274 с.
7. Маковский С.К. На Парнасе Серебряного века. М.: XXI в. – Согласие, 2000. 557 с.
8. Пастернак Б.Л. Охранная грамота // Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1990. С. 149–240.

Научная литература

Основная

1. Азизян И.А. Диалог искусств Серебряного века. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 400 с.
2. Гаспаров М.Л. Поэтика «Серебряного века» // Русская поэзия «серебряного века», 1890–1917: антология. М., 1993. С. 5–40.
3. Кац Б.А. Музыкальные ключи к русской поэзии: исследования очерки и комментарии. СПб.: Композитор, 1997. 270 с.
4. Лекманов О.А. Книга об акмеизме. Томск: Водолей, 2000. 843 с.
5. Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). Кн. 1. М.: Наследие, 2000. 960 с.
6. Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). Кн. 2. М.: Наследие, 2001. 768 с.
7. Тренин В., Харджиев Н. Поэтическая культура Маяковского. М.: Искусство, 1970. 328 с.

8. Тух Б.И. Путеводитель по Серебряному веку: краткий популярный очерк об одной эпохе в истории русской культуры. М.: Октопус, 2005. 208 с.

Дополнительная

1. Вислова А.В. «Серебряный век» как театр: феномен театральности в культуре рубежа XIX–XX вв. М.: Рос. ин-т культурологии, 2000. 210 с.

2. Магомедова Д.М. Комментируя Блока. М.: РГГУ, 2004. 109 с.

3. Минц З.Г. Поэтика русского символизма. СПб.: Искусство-СПб, 2004. 480 с.

4. Ронен О. Серебряный век как умысел и вымысел. М.: ОГИ, 2000. 250 с.

Список интернет-ресурсов

- 1) www.avantgarde.narod.ru
- 2) www.biografia.ru
- 3) www.erudition.ru
- 4) www.feb-web.ru
- 5) www.futurismrus.narod.ru
- 6) www.hrono.ru
- 7) www.internet-school.ru
- 8) www.krugosvet.ru
- 9) www.library.ru
- 10) www.litera.ru
- 11) www.literrat.ru
- 12) www.mirrabort.com
- 13) www.newruslit.ru

- 14) www.novruslit.ru
- 15) www.poezia20.com
- 16) www.poznaisebea.narod.ru
- 17) www.ruthenia.ru
- 18) www.silverage.ru
- 19) www.silverart.ru
- 20) www.silverlib.ru
- 21) www.slova.org.ru
- 22) www.slovari.yandex.ru
- 23) www.ucheba.ru

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

«Изучение русской литературы “серебряного века” на основе интердисциплинарного подхода»

Лекционный курс (в часах)

№	Тема занятия	Кол-во часов
1	Введение: «серебряный век» как особая литературная эпоха	4
2	«Серебряный век»: история понятия, проблемы периодизации	2
3	«Серебряный век»: проблемы периодизации	2
4	Стремление к воссозданию изначальной синкретичности искусства	4
5	Влияние философских идей на изменение художественной парадигмы эпохи (на материале трудов европейских философов)	4
6	Творчество В.С. Соловьева и его влияние на современников	2

7	Литература и музыка	4
8	Литература и живопись	4
9	Литература и архитектура	2
10	Литература и театр	4
11	Культурная парадигма «серебряного века» и современное искусство	2
Всего		34