

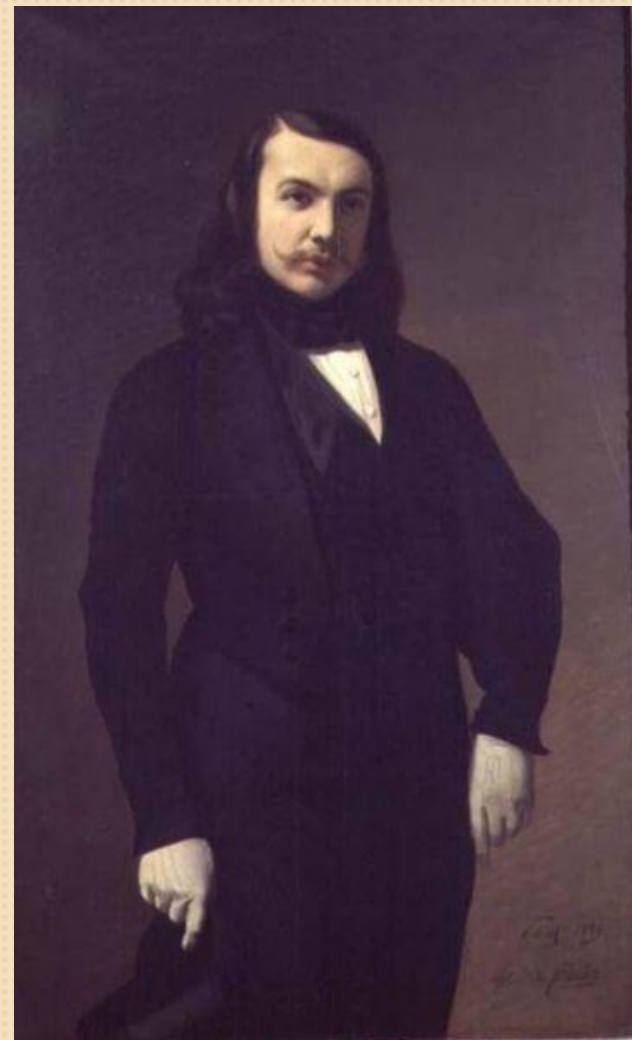
ФРАНЦУЗСКИЙ ДЕКАДАНС и СИМВОЛИЗМ

Декаданс (декадентство) от фр.
decadence - упадок, разложение.

- Тип сознания эпохи fin de siècle, характеризующийся настроением пассивности, безнадежности, стремлением замкнуться в мире своих душевных переживаний, ощущением бессилия человека перед роковыми таинственными силами, действующими в мире. Особый интерес декаданс проявляет к болезненным состояниям человека, к смерти.

Термин «декаданс» в данном значении впервые употребил Теофиль Готье в статье о поэзии Бодлера. Декаданс - «искусство, достигшее той степени зрелости, какая бывает у закатного солнца стареющей цивилизации; это стиль замысловатый, сложный, полный нюансов и изысков, все дальше раздвигающий пределы языка, берущий краски со всех палитр и ноты со всех клавиатур, стремясь передать самое невыразимое в мысли и самые смутные и неуловимые очертания формы, вслушиваясь, чтобы их выразить, в изощренную исповедь невроза, в признания стареющей, доходящей до развращенности страсти и в странные галлюцинации навязчивой идеи, переходящей в помешательство».

Теофиль Готье.

Принципы декадентства

- Имморализм / аморализм («по ту сторону добра и зла»)
- Субъективизм, «все в сознании» (внешний мир – содержание сознания субъекта, а не объективная реальность)
- Индивидуализм, примат личного над общественным
- Иррационализм
- Эстетизм, культ искусственной, рукотворной красоты
- Идея «чистого искусства», «искусства для искусства» (фр. *l'art pour l'art*) Т. Готье, отказ от политических и гражданских тем в искусстве

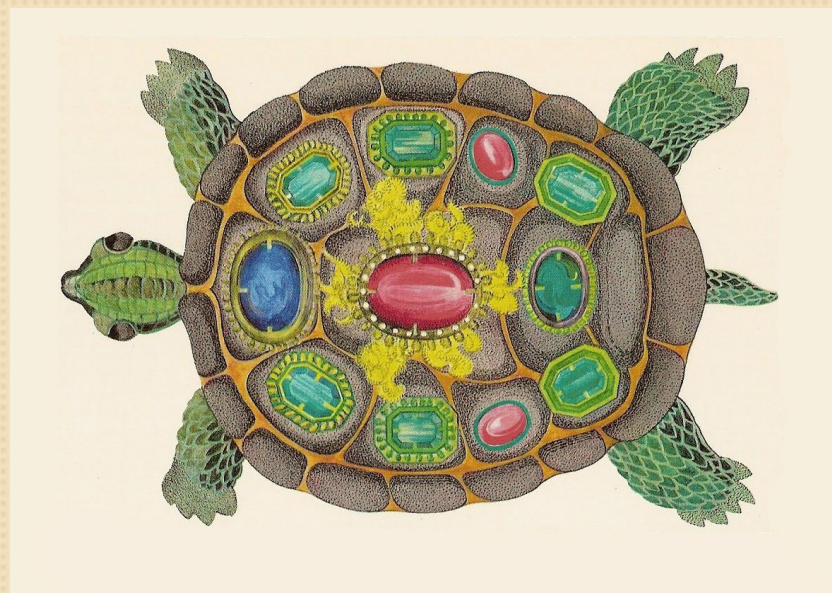
«Башня из слоновой кости» Г.

Флобера как метафора эскапизма художника-аристократа
духа из мира буржуазной пошлости

- «...Надобно отдаться своему призванию — взойти на свою башню из слоновой кости и там, подобно баядере среди благовоний, погружаться в одинокие свои грёзы»; «Пусть Империя шагает вперед, а мы закроем дверь, поднимемся на самый верх нашей башни из слоновой кости, на самую последнюю ступеньку, поближе к небу. Там порой холодно, не правда ли? Но не беда! Зато звёзды светят ярче, и не слышишь дураков»; «Я всегда пытался жить в башне из слоновой кости; но окружающее её море дерьма поднимается всё выше, волны бьют об её стены с такой силой, что она вот-вот рухнет» (Г. Флобер)

Роман Ж.Гюисманса «Наоборот» (1884) как «библия декадента»

- Вместо сюжета - каталог пристрастий и антипатий пресыщенного жизнью декадента - герцога Жана дез Эссента. Испытывая к окружающему буржуазному миру отвращение, герой продаёт замок предков и приобретает загородный дом, где предаётся утонченным и извращённым удовольствиям. Здесь он «творит пьянящие „симфонии запахов“, изобретает небывалые остро-пряные кушанья». «Воображение должно заменить вульгарную реальность фактов» — руководствуясь этим принципом, дез Эссент преображает свой дом в искусственный эстетский рай. Так, чтобы оттенить рисунок великолепного восточного ковра, дез Эссент повелевает инкрустировать панцирь живой черепахи камнями и раскрасить золотом. Спустя пару недель бедное животное погибает.

ДЕКАДАНС И СИМВОЛИЗМ

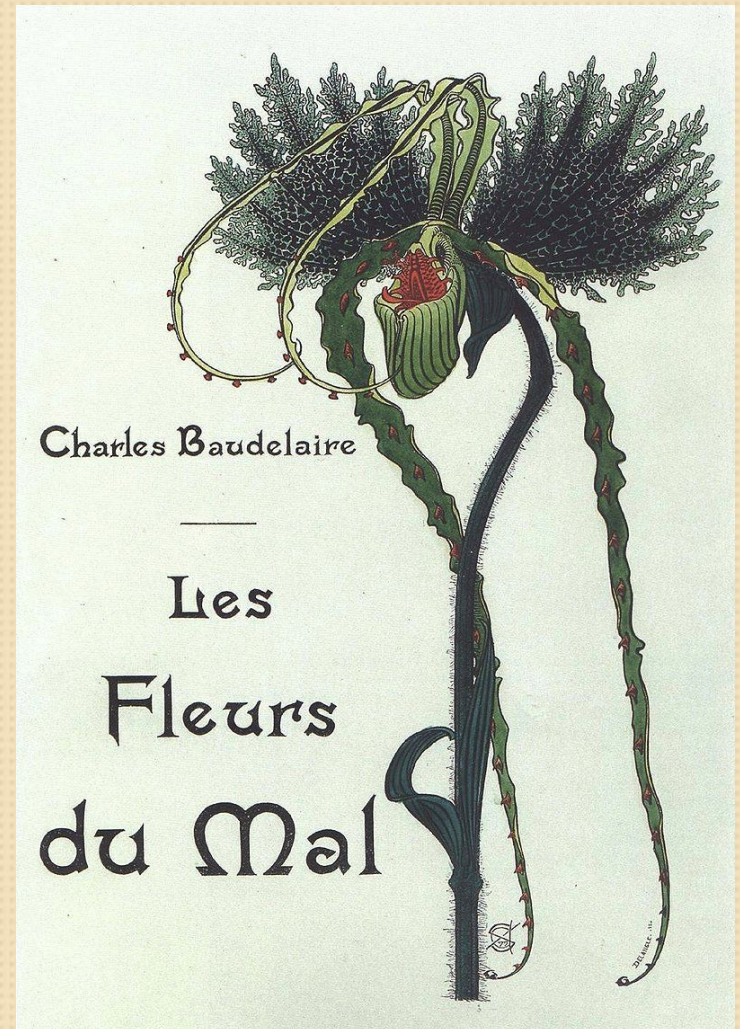
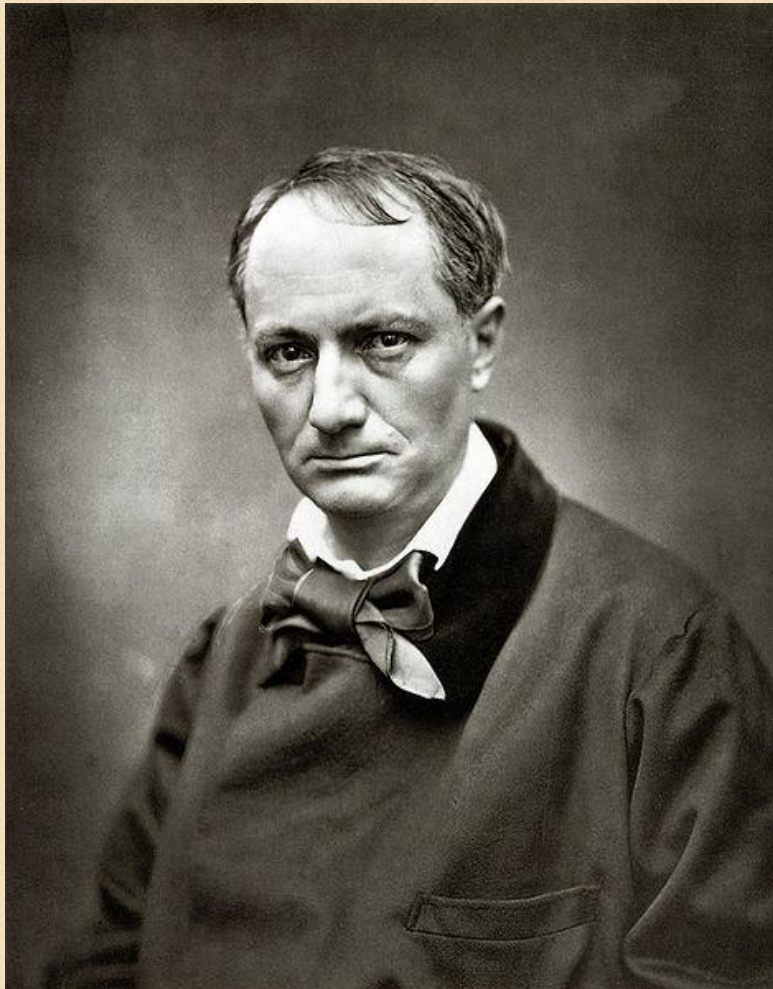
- Понятие «Декаданс» шире «символизма». Все символисты были декадентами, но не все декаденты «конца века» были символистами.
- Декаданс – скорее, мироощущение, а символизм – литературное направление.

История термина «символизм» и его СМЫСЛ

Термин «символизм» впервые был введён в обращение французским поэтом Жаном Мореасом в одноимённом манифесте — «Le Symbolisme».

Символисты стремились с помощью символа выразить интуитивно постигаемый смысл явлений материального и духовного мира, воплотить его вневременную идеальную сущность.

Шарль Бодлер (1821-1867)

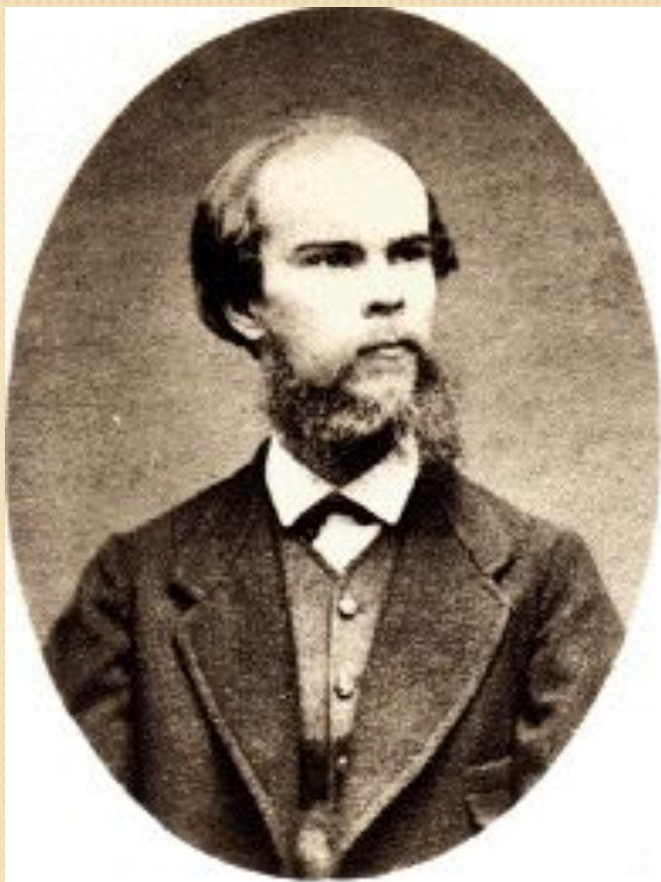
Полуистлевшая, она, раскинув ноги,
Подобно девке площадной,
Бесстыдно, брюхом вверх лежала у дороги,
Зловонный выделяя гной...

вспомните: и вы, заразу источая,
трупом ляжете гнилым.
глаз моих, звезда моя живая,
серафим.

Но
Вы
Вы, солнце
Вы, лучезарный

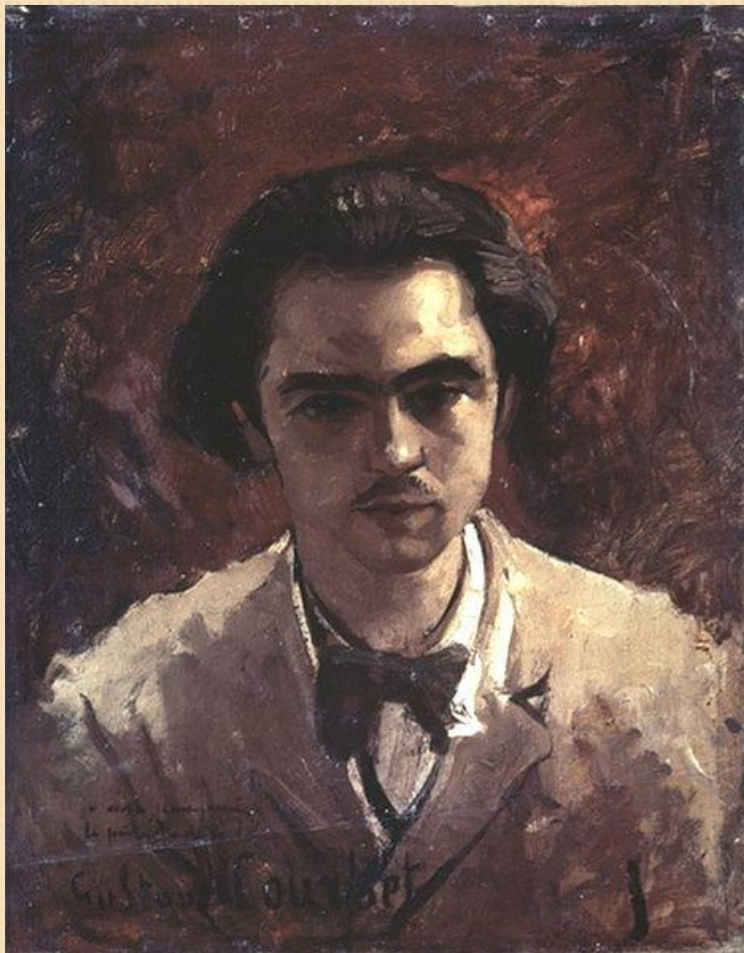
«Падалъ». 1857 год. «Цветы зла»

Поль Верлен (1844-1896)

- Поэзия Верлена «Верлен был яснее своих учеников, в его всегда меланхолических и звучащих глубокой тоской стихах был ясно слышен вопль отчаяния, боль чуткой и нежной души, которая жаждет света, жаждет чистоты, ищет Бога и не находит, хочет любить людей и не может» (М. Горький). Поэтическое творчество Верлена началось в традициях парнасской школы. В его юношеских стихах сказалось стремление к чёткости образов, скульптурности речи. Но уже «Сатурнических поэмах» (1866) сквозь традиционную форму проглядывают черты декаданса. Сборник посвящается рожденным под знаком созвездия Сатурн, обладающим беспокойным воображением, безволием, напрасно гонящимся за идеалом и испытывающим много горя.

Г. Курбе. Портрет Поля Верлена.

«Осенняя песня» в переводе В. Брюсова

*Долгие песни
Скрипки осенней,
Зов неотвязный,
Сердце мне ранят,
Думы туманят
Однообразно.*

*Сплю, холодею,
Вздвогнув, бледнею
С боем полночи.
Вспомнится что-то.
Всё без отчёта
Выплачут очи.*

*Выйду я в поле.
Ветер на воле
Мечется, смелый,
Схватит он, бросит,
Словно уносит
Лист пожелтелый.*

«Проклятые поэты» (фр. Les Poètes maudits)

- название цикла статей Поля Верлена, посвящённых его отверженным и непризнанным собратьям по перу, которые и сами не желали вписываться в окружающий мир буржуазного успеха и скучной добропорядочности, — Тристану Корбьеру, Артюру Рембо и Стефану Малларме.

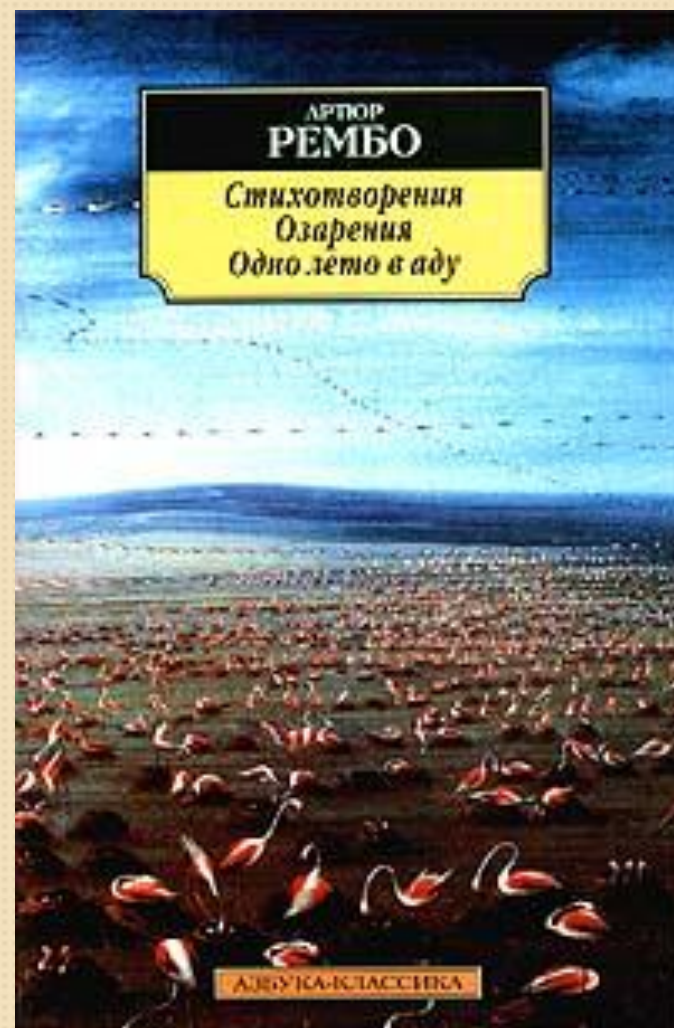
Артюр Рембо (A. Rimbaud) (1854-1891)

А. Фантен-Латур. За столом.

Кадр из фильма «Полное затмение» (1995)

«l'Homme aux semelles de vent» («Путник в башмаках, подбитых ветром» - П. Верлен об А. Рембо)

- А. Рембо – поэт-загадка, переставший писать в 20 лет, умерший в 37 на больничной койке в марсельском госпитале. Традиционно принято говорить о двух периодах в этой невероятно краткой поэтической биографии: ранний период с 1870 по 1871 и период «ясновидения» – с 1871 по 1873 год.
- Идея бегства, ухода, отъезда, проходящая лейтмотивом через всю жизнь А. Рембо, – это знак непримиримости к общепринятым нормам морали, к «здравому смыслу», ко всякого рода канонам, ограничивающим внутреннюю свободу. В 15 лет впервые убежав из провинциального Шарлевилля, он пишет своему учителю Изамбару: «Я погибаю, я гнию в мире пошлом, злом, сером. Я упорствую в своем обожании свободной свободы. Я бы хотел бежать вновь и вновь». Побег из дома, скитания с Верленом по европейским странам, маргинальное существование, скандальное поведение в литературных кругах – все эти эпизоды, связанные с идеей бегства, служат проявлением анархического бунта против традиционных устоев.

«Ясновидение» Рембо

- 1871 год открывает новый период в поэзии Рембо – период «ясновидения». В письмах о ясновидении излагается новая поэтическая программа: «Я хочу быть поэтом, и я работаю над тем, чтобы стать ясновидцем... Нужно достичь неведомого расстройством всех чувств».
- Цель Рембо, в отличие от романтиков и Бодлера, не самоотождествление с «мировой душой», а стремление в поэтических образах-видениях передать ее «голос», «услышать неслыханное», «увидеть незримое».
- Новая поэтическая программа воспринимается Рембо как подвижничество, как «упорный и сознательный труд над собой», цели и задачи которого – создать слово, идеально выражающее «трепет неведомого», изменить мир, перевернув стереотипы предшествующей культурной традиции. Средством проникновения в «неизвестное» утверждается долгое и последовательное расстройство всех чувств: алкогольная и наркотическая эйфория, «все виды любви», воздействие бессонницы и голода.
- Ранний этап в ясновидении А. Рембо открывает сонет «Гласные» (1871), представляющий переосмысление теории соответствий Ш. Бодлера в духе новой программы. Звуковые и цветовые соответствия, порожденные экстатическим, галлюцинаторным сознанием, создают образы-видения.

Верлибр (свободный стих)

«А» чёрный, белый «Е», «И» красный, «У» зелёный,
«О» - голубой –цвета причудливой загадки. «А» -
чёрный полог мух, которым в полдень сладки Миазмы
трупные и воздух воспалённый. Заливы
млечной мглы, «Е» – белые палатки. Льды, белые
цари, сад, небом окроплённый; «И» - пламень пурпура,
вкус яростно солёный. Вкус крови на губах, как после
жаркой схватки.

«У» - трепетная гладь, божественное море, Покой
бескрайних нив, покой в усталом взоре Алхимика, чей
лоб морщины бороздят; «О» - резкий горный
горн, сигнал миров нетленных, Молчанье ангелов,
безмолвие вселенных; «О» - лечезарнейшей
Омеги вечный взгляд!

«Гласные»

Стефан Малларме (1842-1898)

Э. Мане. Портрет С. Малларме.

«Faire voire» - поэзия не «показывает», а внушает

- «Назвать предмет — значит уничтожить три четверти наслаждения поэмой, состоящего в счастье понемногу угадывать, внушать — вот в чем мечта. В совершенном применении этой тайны и состоит символ: вызывать мало-по-малу предмет, чтобы показать состояние души, или, наоборот, выбирать предмет и извлекать из него путём последовательных разгадок душевное состояние» (1891).
- Поэт - жрец, поэма — заклинание.

«Умирающий лебедь» как символ декаданса

«Лебедь» Малларме

- Могучий, девственный, в красе извивных линий,
- Безумием крыла ужель не разорвёт
- Он озеро мечты, где скрыл узорный иней
- Полётов скованных прозрачно-синий лёд
- И Лебедь прежних дней, в порыве гордой муки
- Он знает, что ему не взвиться, не запеть:
- Не создал в песне он страны, чтоб улететь,
- Когда придёт зима в сиянье белой скуки.

Он шеей отряхнёт смертельное бессилье,

- Которым вольного теперь неволит даль,
- Но не позор земли, что приморозил крылья.
- Он скован белизной земного одеянья,
- И стынет в гордых снах ненужного изгнания,
- Окутанный в надменную печаль.

«Лебедь» Анны Павловой

Умирающий лебедь (впервые — 1907)

Анна Павлова —
Умирающий лебедь
Афиша
67 x 46

