

Реформа образования

Л. И. Шевцова, доцент кафедры литературы
Витебского государственного университета им. П. М. Машерова

КАРТ 2

Русская поэзия Серебряного века

ПРОГРАММА КУРСА ПО ВЫБОРУ ДЛЯ XI КЛАССА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ С БЕЛОРУССКИМ И РУССКИМ ЯЗЫКАМИ ОБУЧЕНИЯ
С 11-ЛЕТНИМ СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ
(34 часа)

Пояснительная записка

Русская поэзия Серебряного века вызывает неизменный интерес у читателей-школьников юношеского возраста. В курсе литературы XI класса эта тема — одна из самых сложных. Сложность изучения данной темы связана не только с осмыслением феномена русской поэзии на определенном этапе ее развития (непростая историческая ситуация, многообразие художественных направлений, большое количество поэтов, каждый из которых — яркая страница в истории русской литературы), но и с реальной нехваткой времени на изучение темы в рамках школьной программы, а кроме того, со сложностью восприятия школьниками такого литературного рода, как лирика.

В предлагаемом курсе по выбору за счет увеличения количества часов на тему расширены списки изучаемых авторов и их произведений. Расширен и углублен историко-литературный и теоретико-литературный материал. Русская поэзия изучается в историко-культурном контексте, во взаимосвязи с живописью, музыкой, философской и религиозной мыслью эпохи. Это особенно важно, так как основная задача при изучении данной темы — представить поэзию Серебряного века не изолированно, не только как самоценное и уникальное явление в русской литературе, но и как неотъемлемую и составную часть явления, которое Н. Бердяев назвал “русским культурным ренессансом”.

Данный курс по выбору может служить базой для развития читательских умений, исследовательских и литературно-творческих способностей учащихся. Обзорные лекции о поэтических течениях сочетаются с изучением на занятиях лирических стихотворений представителей каждого течения, что дает возможность анализировать произведения по выбору учителя и учащихся, а также изучить литературные манифесты символистов, акмеистов, футуристов. В процессе обучения совершенствуются умения выступать с сообщениями, обсуждать проблемы, дискутировать, писать рефераты, сочинения о творчестве поэтов, самостоятельно анализировать стихотворения.

В курсе по выбору не рассматривается подробно творчество поэтов, традиционно изучающихся монографически в основном курсе литературы — А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, Б. Пастернака, М. Цветаевой. Однако в темах, посвященных поэтическим течениям, представлены отдельные стихотворения поэтов (Блока, Маяковского, Пастернака, Есенина), которые наиболее ярко представляют данное течение и являются этапными для их творчества.

Основная цель курса — обогатить учащихся культурно-историческими и литературоведческими знаниями о Серебряном веке русской поэзии, задачи — формировать

умение видеть творческую индивидуальность поэта, развивать умение анализировать лирическое произведение, исследовательские и литературно-творческие способности.

Тема 1. Серебряный век как “русский культурный ренессанс” (Н. Бердяев) (4 часа).

Обзорная лекция. Сущность понятия “серебряный век”, определяющего этап в развитии русской литературы и культуры. Споры о хронологических границах периода. Мироощущение, культурная и общественная жизнь рубежа веков. Расцвет искусства и философской мысли в конце XIX — начале XX века.

Живопись. Реалистическая основа полотен и просветительский характер деятельности “передвижников” (В. В. Стасов, И. Е. Репин, В. Д. Поленов, П. А. Фёдоров, М. В. Нестеров, И. Н. Крамской). Реализм жанровых сцен, портретов, пейзажей.

Объединение “Мир искусства” как идейно-художественный вызов демократическим, реалистическим традициям в живописи (Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, М. А. Врубель, И. С. Грабарь, А. Я. Головин, М. В. Добужинский, К. А. Коровин, Н. К. Рерих, К. А. Сомов, В. А. Серов). Эстетство, декоративность живописи, графики.

Символическая живопись М. К. Чюрлёниса, К. А. Сомова.

Художники авангарда: В. В. Кандинский, К. С. Малевич, М. Ф. Ларионов, М. Шагал, Н. С. Гончарова.

Музыка. Сочинения А. К. Глазунова, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, И. Ф. Стравинского.

Расцвет оперного и балетного искусства (Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова, Л. В. Собинин; А. П. Павлова, В. Ф. Нижинский, Г. П. Карсавина); драматического театра (Московский художественный театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, театр В. Э. Мейерхольда, театр-студия Е. Б. Вахтангова). “Русские сезоны” в Париже С. П. Дягилева.

Философия. В. С. Соловьёв, Н. А. Бердяев, В. В. Розанов. Связь поэзии с философией, живописью, музыкой.

Модернизм как эстетическая система. Глубокий и непреодолимый разрыв духовного опыта личности и общественного развития, ощущение замкнутости, отчужденности и абсурдности существования человека.

Поиски утраченной полноты и целостности в сфере эмоциональной памяти, в универсальных мифологических архетипах бытия. Попытки построения эстетической гармонии.

После лекции желательна экскурсия в выставочные залы музеев.

Тема 2. Символизм в русской поэзии: “От реального к более реальному” (Вяч. Иванов) (8 часов).

Лекция с элементами анализа стихотворений, реферативных сообщений учащихся. Мифопоэтическое начало и эсхатологические мотивы в поэзии символистов. Реальность эмпирическая (мир видимостей) и духовная (мир сущностей). Интуитивное постижение мирового единства через символы. Мистицизм. Музыкальная стихия, господство лирико-стихотворного начала, обращение к древнему и средневековому искусству. Платоническая и христианская концепция мира.

Старшие символисты. Д. С. Мережковский и его книга “О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы” (1893) (реферативное сообщение учащегося).

И. Ф. Анненский. Глубокий философский и психологический смысл его лирики, совершенство художественной формы. Стихотворения “Старая шарманка”, “Поэзия”, “Среди миров”.

В. Я. Брюсов — теоретик русского символизма. Эстетические позиции Брюсова. Проблемы культуры в творчестве, урбанистические мотивы. Стихотворения “Сонет к форме”, “Творчество”, “Юному поэту”.

К. Д. Бальмонт. Космический символизм Бальмонта. Пластичность поэтических образов, их музыкальность, метафоричность. Стихотворения “Конец мира”, “Рождение музыки”, “Челн томления”, “Фантазия”.

Младосимволисты. Значение учения В. С. Соловьёва о “душе мира”. Символизм как миропонимание и жизнестроение. Причины кризиса символистского мироощущения.

Манифесты младосимволистов: А. Белый. “Символизм как миропонимание”; А. Блок. “О лирике”; Эллис. “О сущности символизма” (рефераты учащихся).

Андрей Белый. Своеобразие его лирики. Стихотворения “Солнце”, “Русь”.

Вяч. Иванов. Стихотворение “Вечность и миг”.

А. А. Блок. Символистские искания поэта. Своеобразие постсимволистской лирики: эволюция лирического героя, смена изобразительно-выразительного плана. Стихотворения “Предчувствую тебя...”, “Поэты”, “Незнакомка”.

Теория литературы. Образ-символ. Мифологема.

Тема 3. Акмеизм: “Прекрасная ясность” (М. А. Кузмин) (5 часов).

Лекция, анализ стихотворений, реферативные сообщения учащихся.

Поэзия культуры. Возвращение от мира вечных сущностей к миру вещному и первозданному. Совершенство стиля, живописная четкость образов, отточенность формы, эстетическая рефлексия, литературные цитаты, интертекстуальность, поэтика ассоциаций. Акмеизм и архитектура (античность, готика), поэтический язык акмеизма.

Литературные манифесты: Н. С. Гумилёв. “Наследие символизма и акмеизм”; М. А. Кузмин. “О прекрасной ясности” (реферативные сообщения учащихся).

Н. Гумилёв. Лирический герой Н. Гумилёва. Эстетическое совершенство поэзии. Стихотворения “Капитаны”, “Дон Жуан”, “Память”.

О. Э. Мандельштам. Ассоциативность поэзии, дух мировой культуры. Стихотворения “С веселым ржанием пасутся табуны...”, “Петербургские строфы”, “Адмиралтейство”, “Декабрист”, “Век”.

Самостоятельный письменный анализ стихотворений Н. Гумилёва и О. Мандельштама.

Теория литературы. Интертекстуальность в поэзии.

Тема 4. Футуризм: “Пощечина обществу вкусу” (5 часов).

Лекция с элементами анализа стихотворений, сообщений учащихся. Мотив разрушения старого мира, урбанизм, восприятие мира как хаоса. Экспрессионистские начала поэзии. Поэтические эксперименты: словотворчество, депоэтизация языка, нарушение синтаксиса, корнесловие, звукоподражания. Футуристическая поэзия и авангард в живописи (канон “сдвинутой конструкции”). Литературные манифесты: “Пощечина обществу вкусу”, “Слово как таковое” (сообщения учащихся).

Группировки футуристов. “Гилея” (кубофутуристы) — В. Хлебников, братья Бурлю-

ки, В. В. Каменский, В. В. Маяковский, Е. Г. Гуро, А. Е. Крученых, Б. Лившиц. “Ассоциация эгофутуристов” — И. В. Северянин, И. Игнатъев, К. Олимпов. “Мезонин поэзии” — В. Г. Шершеневич, Хрисанф, Р. Ивнев. “Центрифуга” — С. Бобров, Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев.

В. Маяковский. “Нате”, “Ночь”, “Утро”.

В. Хлебников. “Заклятие смехом”, “Зверинец”.

И. Северянин. “Увертюра”, “Эпилог”, “Поэзия эго моего”.

Б. Пастернак. “Импровизация”, “Поэзия”, “Разрыв”.

Теория литературы. Экспрессионизм и поэзия футуристов.

Тема 5. Новокрестьянская поэзия: “Избная космос” (2 часа).

Рассказ учителя, анализ стихотворений. Традиции крестьянской поэзии, патриархальное мировоззрение. Н. А. Клюев. “Мы — ржаные, толоконные...”, “Оттого в глазах моих просинь...”; С. А. Есенин. “Я последний поэт деревни...”; С. А. Клычков. “Пылает за окном звезда...”.

Тема 6. Реалистические традиции в русской поэзии конца XIX — начала XX века (6 часов).

Анализ стихотворений.

И. А. Бунин. Верность традициям реалистической поэзии XIX века, открытая антимодернистская позиция в искусстве. Простота, строгость и ясность изобразительных средств. Раздумья о вечном: о России, ее природе, жизни людей с ее праздниками и буднями, стремлениями и надеждами. Пластичность поэтических образов в пейзажной лирике. Стихотворения “Вечер”, “Слово”, “Листопад”, “Щеглы, их звон, стеклянный, неживой...”, “В стороне далекой от родного края...”.

В. Ф. Ходасевич. Классическая четкость поэтической формы, скупость изобразительно-выразительных средств, пронзительная искренность лирической поэзии. Стихотворения “Путем зерна”, “Не матерью, но тульской крестьянкой...”, “Доволен я своей судьбой...”, “Памятник”.

М. А. Волошин. Исторический характер поэзии зрелого периода творчества. Осмысление закономерностей исторического развития России. Эпичность и лиризм поэзии. Стихотворения “Мир”, “Неопалимая

Реформа образования

Купина”, “На дне преисподней”, “Заклина-ние” (из книги “Неопалимая Купина”).

Контрольная работа (1 час). Каждому учащемуся предлагается определить по двум стихотворениям (без указания авторов) их принадлежность к той или иной поэтической школе, аргументируя письменно свою точку зрения.

Творческая работа “Мое открытие...” (выполняется дома).

Тема 7. Итоговое занятие “Эхо Серебряного века” (3 часа). Литературное творчество учащихся, посвященное Серебряному веку русской поэзии. Выпуск “Литературного альманаха”.

Планируемые результаты обучения

В процессе изучения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями:

- об основных социальных, философских парадигмах, ведущих тенденциях в развитии театра, музыки, живописи и других видов искусства на рубеже XIX—XX веков;
- о модернизме как эстетической системе;
- об основных поэтических течениях рубежа веков: символизме, акмеизме, футуризме, новокрестьянской поэзии;
- о реалистических традициях в поэзии конца XIX — начала XX века;
- о понятиях: *образ-символ, мифологема, экспрессионизм в поэзии, интертекстуальность*.

В процессе овладения знаниями вырабатываются следующие умения учащихся:

- находить в произведении характерные признаки поэтической школы;
- воспринимать поэтические образы в их культурно-историческом, ассоциативном плане;
- видеть творческую индивидуальность изучаемых поэтов, осмысливать их поэзию в контексте поэтического процесса русского порубежья;
- писать сочинения в различных жанрах, демонстрируя умение самостоятельно работать с историко-литературным материалом, открывать актуальные для себя проблемы в поэзии начала XX века, выражать личностное отношение к ней.

Рекомендуемая литература

1. Долгополов, Л. К. На рубеже веков / Л. К. Долгополов. — Л., 1977.
2. Ермилова, Е. В. Теория и образный мир русского символизма / Е. В. Ермилова. — М., 1989.
3. Карсалова, Е. В. Серебряный век русской поэзии : пособие для учителей / Е. В. Карсалова, А. В. Леденев, Ю. М. Шаповалова. — М., 1996.
4. Конспекты уроков для учителя литературы. XI кл. Серебряный век русской поэзии : в 2 ч. / под ред. Л. Г. Максидоновой. — М., 1999.
5. Одоевцева, И. На берегах Невы / И. Одоевцева. — М., 1988.
6. Поэзия Серебряного века: анализ текста. Основное содержание. Сочинения / авт.-сост. А. В. Леденев. — М., 2000.
7. Рапацкая, Л. А. Искусство Серебряного века / Л. А. Рапацкая. — М., 1996.
8. Русская литература конца XIX — начала XX века / под ред. В. В. Агеносова. — М., 2001.
9. Сарычев, В. А. Эстетика русского модернизма / В. А. Сарычев. — Воронеж, 1991.
10. Серебряный век: мемуары. — М., 1990.
11. Соколов, А. Г. Русская литературная критика конца XIX — начала XX века : учеб. пособие для филол. специальн. ун-тов / А. Г. Соколов, М. В. Михайлова. — М., 1982.
12. Эткинд, Е. Русская поэзия XX века как единый процесс / Е. Эткинд // Вопросы литературы. — 1988. — № 10.