

ОБЗОР РУССКОЙ ПОЭЗИИ XIX ВЕКА

OVERVIEW OF RUSSIAN POETRY OF THE XIX CENTURY

Zhong Hui

Summary. This article provides an overview of the work of the most prominent representatives of the "Golden age" of Russian poetry, provides a periodization of Russian poetry through the prism of a number of historical events that have had a significant impact on all spheres of life, and analyses a number of works.

Keywords: Russian poetry, the Golden age, Pushkin, Lermontov, Zhukovsky, Nekrasov, Tyutchev, Fet, symbolism, romanticism.

Чжун Хуэй

Аспирант, Центральный Педагогический

Университет

emma003@163.com

Аннотация. В данной статье предложен обзор творчества наиболее ярких представителей «Золотого века» русской поэзии, приводится периодизация русской поэзии через призму ряда исторических событий, оказавших значительное влияние на все сферы жизни страны, а также анализируется ряд произведений.

Ключевые слова: русская поэзия, золотой век, Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Некрасов, Тютчев, Фет, символизм, романтизм.

Девятнадцатый век является одним из самых плодородных веком для русской поэзии. Данная эпоха также известна, как «Золотой век русской поэзии». Русская поэзия впитала в себя политический, религиозный, философский и эстетический контекст, который в итоге стал ее составной и характерной частью.

До тридцатых годов девятнадцатого века в поэзии господствовал жанр под названием «романтизм». В это время поэты подвергали своего лирического героя глубокому психологическому анализу, стремясь описать его душу. Романтизму свойственно особое миропонимание, основанное на убеждении о превосходстве «духа». Романтизму характерны следующие черты: универсализм, стремление к народности и индивидуализм. Представители романтизма гораздо менее склонны изучать какие-либо специфические области знания. Вместо этого они ищут общие, универсальные законы бытия и духа. Под народом, в свою очередь, понимается нация. Народ является проводником «духа нации», выражает ее волю. В это время поэты впервые начинают изучение фольклора, в то время, как их предшественники не предавали этому особо значения. Наконец, большое внимание начинается уделяться не человеку в целом, а конкретной личности со всеми вытекающими противоречиями. Жизнь человека представляется как нечто одухотворенное.

Основоположниками русского романтизма считают Жуковский с элегией «Вечер» и Баратынский со стихами о весне. Жуковский очень активно разрабатывает в лирике идею эстетической философии: 1819г «Невыразимое», где пропагандируется идея недостаточности земного языка, мысли, где «лишь сердце знает», не все может быть выражено разумом, но есть и знание сердца. Жуковский так четко артикулировал в русской литературе впервые.

«Гений» — «гений чистой красоты» — скрытая цитата Пушкина, отходящая к Жуковскому. Здесь имеется в виду не физическая красота, а ее роль в качестве музы, потому даже не важно то, что это мужской род (гений). Данной стихотворение не только о любви, но и об искусстве.

1826г — «Вечер», 1806г — первая оригинальная элегия Жуковского, не являющаяся переводом. Если с середины 1810-х годов он все явственнее становится у главы русских поэтов, то уже с начала 1820-х годов пальма первенства переходит к Пушкину — вручение Жуковского Пушкину своего портрета с надписью «победителю-ученику от побежденного учителя». Жуковский все больше уходит в тень Пушкина.

Таким образом, романтизм является оппозицией античному искусству и взгляду на мир, антиклассицизмом и исходит из сложной, противоречивой картины мира. Представители направления считали, что некоторым противоречиям не суждено быть разрешенными в принципе.

Со временем выделились две основные ветви романтизма в России: философский и гражданский. Первым представителем гражданского романтизма является поэт Батюшков. Являясь измешным эпикуристом, до войны с Наполеоном воспевал эпикурейские устремления, но затем, после войны, приобрел крайне пессимистичный настрой к жизни.

Гражданские романтики — особое движение в романтизме, которое связано с неудовлетворенностью современным состоянием мира, России, человека и человечества, это освобождение личностного начала. Гражданские романтики будут делать акцент на политические свободы, гражданские, акцент на социальном.

Для гражданского романтизма характерно обращение к политической проблематике, патриотизму, свободолюбию. В этой связи выстраивается установка на героическую этику, которая подразумевает самопожертвование. Гражданский романтизм активно развивается в послевоенные годы: 1813–1825 г. Крупнейшие поэты: Рылеев, Глинка, Кюхельбекер. Лирика Кондратия Федоровича Рылеева: гражданский романтизм и поэзия декабристов — соединение этих «кругов» в лирике. Этот жанр Рылеев заимствует и развивает с традиции польской литературы. Рылеев служил в Польше. В связи с этим его часто критиковали за несколько трафаретную композицию. Подход к истории отразился во втором жанре —

«Войнаровский». Войнаровский — племянник Мазепы. Он поддержал Петра Великого. Важен некий эмоционально-смысловой комплекс. Войнаровский борется за свободу, не важно, что против российского императора. Свободолюбие автора перекликается со свободолюбием героя. Здесь важна не столько национальная идея, сколько политическая. Посвящая свою поэму Бесстужеву, Рылеев заявил: «Я не поэт, я гражданин».

Продолжая тему поэзии в России следует обязательно упомянуть одного из самых великих поэтов — А. С. Пушкина, который по праву занимает ведущее место среди плеяды гениальных поэтов. Пушкин считается родоначальником русского литературного языка, а его формы лирических произведений и эксперименты со словом подарили миру шедевры. Смешивая стили языка, мастерски сочетая разные жанры, Пушкин стал предтечей развития реалистического искусства. Его произведение «Руслан и Людмила» — по сути, начало русской поэмы. В начале девятнадцатого века поэзия в России не была должным образом оформлена как литературный жанр.

Пушкин опирается на традиции фольклора, создает жанр любовной поэмы. Есть игровой момент: введение буффонады.

После Пушкина русская литература перестала быть догоняющей. Литература начинает производить ценности, а не заимствовать их. Все творчество поэта можно разделить на этапы до Онегина и после, точнее до 1823 года. Он экспериментирует, синтезирует различные направления в своем творчестве. Например, в одной из частей «Друга стихотворца» он просто переводит одну из сатир Буало, в другой — восхваляет Ломоносова.

Эпикур ищет счастье в дружбе, Пушкин эпикурейству был вполне подвержен. Лицейская дружба — это дань мировой философии. В лицейские годы складывается и свободолюбие поэта, ибо тогда особое внимание уделялось французским просветителям, а также много изучаемых предметов было так или иначе связано со свободой.

На следующем периоде, после выпуска из лицея, тема свободы приобретает новые краски. 1817–1820 годы — тема юности как оппозиции всему миру, главенствует тема вольности, романтический порыв к свободе, протест против любых притеснений как этических, так и политических.

В качестве примера рассмотрим следующие произведения Пушкина: Ода «Вольность» (1817), «Послание Чаадаеву» (1818), «Деревня» (1819)

Ода Вольность — дань Радищеву, предостережение власти и народу о том, что свободу нельзя давать ни тем, ни другим. Сам Пушкин позднее даже отказывался от нее.

Послание Чаадаеву — воспевают падение самодержавия (позднее не выступает как противник монархии), соединяет радикальные гражданские идеи и дружеское послание.

Деревня отражает традиции сентиментальной идиллии, ужасы социальной действительности того времени.

Попадает в ссылку за Оду «Вольность». Период южной ссылки начинается с 1820-го года. В это время создаются романтические элегии, вдохновленные образом моря. «Погасло дневное светило...». Появляются стихотворения с темой свободы, но в более рационалистической трактовке. В то же время было послано два письма Цензуре. В первом Пушкин пишет «что нужно Лондону, то рано для Москвы». Здесь речь шла о свободе печати. Поэт утверждает, что цензура необходима, в основном, для газет.

Вторая ссылка — в Михайловское, поэт был помещен под надзор собственной семьи, в глушь. В 1826 поэт пишет «Во глубине сибирских руд...».

1828 год — «Анчар». Базировался на публикациях в газетах, в которых часто упоминалось «смертоносное дерево».

М. Ю. Лермонтов — достойный приемник Пушкина и, пожалуй, одна из самых загадочных и мистических личностей в истории русской литературы. В лирике Лермонтова четко видны черты романтизма, его лирический герой полон переживаний, дум и стремлений, всегда находится в духовном поиске, полон отчаяния и страдает от одиночества. Можно сказать, что творчество Лермонтова подготовило плавный переход от традиций романтизма к реалистическому изображению лирического героя. Вместе с тем, лермонтовская поэзия насквозь пронизана символами, полунамеками, пророчествами. Не случайно именно творчество Лермонтова

послужило отправной точкой для такого литературного направления, как символизм.

Одно из центральных произведений Лермонтова, роман, который стал первой книгой, — «Герой нашего времени». Роман публикуется по частям. В 1839 году выходит «Бэла» которая воспринималась как самостоятельное произведение. Безусловно, каждая повесть может быть воспринята в качестве самостоятельной, но это ведет к потере цельного смысла романа. Это произведение, которое состоит из частей. Первая повесть — «Бэла» являлась предисловием к роману (в повести даны ответы на критику, выражена позиция самого автора, который так или иначе реагирует на журналистские высказывания). Особенностью данного произведения является то, что Лермонтов впервые дал глубокий, исчерпывающий портрет офицера. Далее следует произведение «Журнал Печорина», где автор проникает в самые глубины сознания героя — происходит открытие психологии человека. Лермонтов говорил, что главный его герой — портрет, созданный из пороков всего поколения. Очень важно, что он опять стремился передать в своем романе дух времени, поставить общечеловеческие вопросы, с точки зрения общегуманистических представлений. Печорин с попыткой осознать собственные фаталистические мысли, в конечном счете, оказывается героем с маленькой буквой, он здесь — лишний человек.

Поэзия второй половины XIX века продолжила развитие традиций русской поэтической школы XVII — начала XIX века и оказалась крайне чувствительной к духовной сфере русского общества. Поэтами были предприняты поиски нового поэтического языка и оригинальные формы его выражения. Их волновали вопросы национальной самобытности; соотношения добра и зла; смерти и бессмертия; духовной щедрости людей. Особенностью русской поэзии XIX века является магия звука и слова. И. Никитин передает тончайшие оттенки цвета, формы и звука. Интенсивно развивается пейзажная лирика (А. Майков, «Пейзаж»; И. Кольцов, «Юг и север»; К. Случевский, «О, не брани за то, что я бесцельно жил...» и др.).

Становление реализма в русской литературе происходит на фоне напряженной социально-политической обстановки, сложившаяся в период правления Николая I. Растут противоречия между властью и простым народом на почве зреющего кризиса крепостнической системы. Именно реалистическая литература, чутко и остро реагирующая на сложившуюся ситуацию, должна была удовлетворить потребность общества.

Литераторы обращаются к общественно-политическим проблемам российской действительности.

Развивается жанр реалистического романа. Свои произведения создают И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, И. А. Гончаров. Стоит отметить поэтические произведения Некрасова, который первым внес в поэзию социальную проблематику. Известна его поэма «Кому на Руси жить хорошо?», а также множество стихотворений, где осмысливается тяжелая и беспросветная жизнь народа. Завершение 19 века — Реалистическая традиция начинала угасать. Ей на смену пришла так называемая декадентская литература. Реализм становится в известной степени методом художественного познания реальной действительности. В 40-е возникла «натуральная школа» — творчество гоголя, он явился великим новатором, открыв, что даже незначительный случай, как, например, приобретение мелким чиновником шинели, может стать существенным событием для осмысления важнейших вопросов человеческого бытия.

Следует упомянуть, что революционные народники также создавали собственную поэзию, которая входила в движение литературы 70-х годов. В целом, в этот период сильно усилилась борьба двух сосуществующих направлений: некрасовское, также известное как гражданское и фетовское. В обоих был сделан намеренный акцент на собственные поэтические декларации и обнаружилась внутренняя противоречивость.

«Чистое искусство» максимально мобилизует свои поэтические внутренние возможности и одновременно исчерпывает их (А. А. Дрет, А. Н. Майков, А. К. Толстой). Некрасовская поэзия, утверждающая высокий идеал служения народу, испытывает в то же время свои сложности в соединении гражданского пафоса и психологизма. У поэтов, группировавшихся вокруг журнала «Искра», на смену преобладающей в 60-е годы юмористической тональности приходит сатирическое начало.

Во второй половине XIX века модернизм стал. Таким было и движение в мировой литературе, особенно во французской поэзии. Бодлер, Рембо, Верлен — французские символисты были современниками Н. Некрасова, позднего А. А. Фета, В. Соловьева. Предвестниками модернизма в России в первую очередь были Ф. И. Тютчев, А. А. Фет.

Творчество Н. А. Некрасова стало вершиной русской поэзии второй половины XIX века. В своих поэмах и стихотворениях он поднимал острые на то время темы, касающиеся тягостной жизни простого русского народа. Путем литературных приемов, активно задействованных в произведениях, Некрасов старался донести высшим слоям понятие о величии простого крестьянина, лишенного материальных благ, но сумевшего сохранить истинные человеческие ценности.

Свою литературную деятельность поэт воспринимал в первую очередь как свой гражданский долг, который заключался в служении своему народу и Родине. Некрасов, известный своей издательской деятельностью, стал отцом-наставником начинающих поэтов того времени и дал им толчок для дальнейшей реализации.

Характерной особенностью творчества Тютчева является философский характер произведений, высокая символическая насыщенность и романтические мотивы произведений. Поэт владеет разнообразными формами поэтического выражения

Подводя итоги, следует упомянуть, что девятнадцатый век внес новые стандарты литературного языка. Развивалось большое количество прозаических направлений. Как отмечает исследователь В.С. Бабаевский: «Русская поэзия XIX века, как цельное при всем структурном и хронологическом разнообразии, явление духа народа, не укладывается строго в границы столетия. Последнее десятилетие, 1890-е годы, принадлежат уже по своей сути, модернизму. Можно сказать, что для русской поэзии XX век начался в 1892 году. Поэзия К.М. Фофанова и С.Я. Надсона связала два века русской поэзии “золотой” и “серебряный”».

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев М. П. Пушкин и мировая литература. — Л., 1987. — 613с
2. Бонди С.М. О Пушкине: статьи и исследования. — М., 1978.
3. Коровин В. И. История русской литературы XIX века. В 3-х частях. — М.: 2005;
4. Минералов Ю.И. Учеб. пособие: История русской литературы XIX века (1800–1830-е годы) — М.: Высш. шк., 2007.
5. Обернихина Г.А., Обернихин В. А. Уроки поэзии: Поэтические шедевры русских поэтов XVIII–XIX вв.: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2012

© Чжун Хуэй (emma003@163.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Г. Пекин