

Лекция для самостоятельного изучения Футуризм в литературе — определение термина.

Литературное направление «футуризм» всеми силами бурно стремилось вперёд, вдаль, ввысь. Его название произошло от латинского *futurum* — будущее.

Определяя литературное направление как систему духовных и эстетических принципов, можно сказать, что футуризм — «искусство будущего». Его относят к ряду модернистских течений в литературе, живописи, скульптуре, архитектуре. Таким образом, футуризм — это общность художественных авангардистских движений, зародившаяся в XX веке. Хронологические рамки движения ограничены с 1910 по 1920 годы. Футуризм преимущественно утвердился в Италии и России.

Основной посыл состоял в нигилистическом отрицании всего традиционного художественного опыта. В литературе футуристы сосредоточились на форме, ярко заявляя о себе новыми словами (авторскими неологизмами), нецензурной лексикой, терминологией плакатов, газет и афиш. Литературная норма ломалась методом отказа от классических канонов и традиций, экспериментами над формой произведения. Авторы отказывались от устоявшихся грамматики, орфографии, стилистики.

История направления

Футуризм зародился в Италии. Основоположником называют поэта **Филиппо Маринетти**, автора ключевого документа направления **«Манифест футуризма»**. Этот программный текст был выпущен в 1909 году болонской, а чуть позже французской газетой «Фигаро». Манифест критиковал, крушил традиции классического искусства, логические и синтаксические каноны литературного текста. Маринетти декларировал культ будущего, основанного на индустриализации, механизации, движении, скорости. Славилось бунтарство, динамичность, прогресс, мощь, патриотизм.

Так возник европейский футуризм. Кроме Маринетти к его прародителям причисляют и других деятелей эпохи — художников: Балла, Северини, Боччони, Руссоло, Карло Карра. В целом, европейский футуризм отличался от остальных модернистских течений агрессивностью и экстремистским уклоном, «плевокми на алтарь искусства». Деятели этого направления утверждали главенство силы, разрушения, скорости. Воспевали милитаристскую идеологию, мощь технических достижений.

Первыми российскими футуристами считаются художники **братья Бурлюки**, которые в 1912 году ответили Европе манифестом **«Пощёчина общественному вкусу»**. В нём раскрывались свежие возможности языка, декларировались новаторская идеология и технология литературного текста. У русского футуризма

скорее не было единого направления. Поэты экспериментировали каждый своим путём.

Русский футуризм характеризуется поэтической направленностью, заботой о реформе слова, поэзии, культуры. Его вряд ли можно отождествить с европейским. Несмотря на экспрессию участников и общие основные черты, агрессия Маринетти была далека и несвойственна русским творцам. Кроме прочего, в русском футуризме можно найти немало антивоенных произведений. Например, «Война и мир» Маяковского или «Война в мышеловке» Хлебникова.

К отличительным литературным характеристикам футуризма относятся:

- использование декламационного языка;
- стихосложение в виде манифеста;
- применение слов-звуков;
- употребление неологизмов;
- категоричный отказ от традиционной грамматики и орфографии;
- искажение «старого языка».

В музыке футуризм выражался через применение шумовых эффектов, живопись эксплуатировала геометрические формы, динамичность красок, фрагментарность, принцип симультанности (одновременности разных моментов одного действия). В отличие от европейских русские футуристы пытались работать над симбиозом живописи и литературы. Возможно, это объясняется тем, что многие поэты были неплохими художниками. Так или иначе, но в XX веке стремление к новаторству захватывало всех, поэтому футуристические поэзия и живопись обогащались и дополнялись через тесную взаимосвязь.

Поэты представители футуризма

Течение футуризма просуществовало не так долго, поэтому количество ярких последователей у него ограниченное. Представители собирались в группы с аналогичными взглядами. Европейские представители футуризма в литературе:

Филиппо Маринетти, итальянский поэт и писатель;

Луиджи Руссоло, итальянский художник и поэт;

Фернанду Песоа, португальский поэт и прозаик.

К колоритным русским представителям футуризма относят:

Велимира Хлебникова;

Владимира Маяковского;

Василия Каменского;

Игоря Северянина;

Алексея Кручёных;

Бенедикта Лившица;

Елену Гуро;

Вадима Шершеневича.

Произведения в данном стиле

Среди литературных произведений в стиле футуризма можно привести следующие:

сборник «Флейта-позвоночник» В. Маяковского;
«Фрагменты из воспоминаний футуриста» Д. Бурлюка;
«Председатель земного шара» В. Хлебникова;
«Я — гений» И. Северянина;
«Лирика» Б. Пастернака;
«Лошадь как лошадь» В. Шершеневича;
«О теории прозы» В. Шкловского.

Примеры стихотворений

Использование причудливых словосочетаний, отсутствие предлогов мы найдём в следующем примере.

Весеннее шумящее убранство —
Единый миг... затерянный цветах!
Напрасно зришь живое постоянство
Струящихся, скоротекущих снах.
Изменно всё! И вероломны своды
Тебя сокрывшие от хлада бурь!
Везде, во всём — красивость шаткомоды!
Ах, циник, щастлив ты! Иди и каламбурь!

Давид Бурлюк «Щастье циника»

Отсутствие гармонии, антиэстетизм, ирония, нарушение баланса — всё это прослеживается в приведённой части стихотворения Владимира Маяковского «Нате!».

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я — бесценных слов мот и транжир.
Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Особенности футуризма в литературе

Стремление к новому образу искусства

Представители течения находили себя в «творчестве будущего», стремились экспериментировать, страстно желали инноваций. Презрительно оценивая существующие правила, искали новую энергию, свежие пути развития искусства. Достижения прошлых культурного и литературного опытов приравнивались к никчёмному запасу условностей. Ярким примером может выступить отношение к

музейным ценностям как к тому, что нужно уничтожить. Футуризм жаждал нового мира, воспевал идеи урбанизации, технического прогресса.

Отказ от традиций

Футуристы почти полностью отказались от ранее существующих законов грамматики и правил поэтики. Поэты ломали рифму, ритм, протестуя против сложившихся норм стихосложения. Основное внимание было сосредоточено на слове, которое стояло над содержанием, ритмом, синтаксисом. Традиционный закономерный порядок слов менялся, их располагали в пространстве страницы, отвергая нормативы линейного письма, образуя декоративные орнаменты или драматические сцены.

Внимание к форме произведения

Через новый язык футуристы обрели свою форму, придав ей значение главного элемента произведения. Форма ставилась выше содержания. Декларация, программа, манифест становятся главной эстетической твердыней.

Поиск и творение новых форм, основанных на живом искусстве и современном мироустройстве, повлек немало новаторских идей, достижений в литературе, живописи, театре и музыке.

Применение неологизмов

Через неологизмы поэты сближали свой язык с современным живым разговором. За использование подобных слов они получали в ответ большое количество критики, упрёков. Но одна из задач их программы оглашала: опираться на современность языка. Футуристы воспроизводили её подобным способом. Так же посредством образования неологизмов предполагалось расширить границы языка, его возможности.

Выражение массового настроения толпы

Кризис общества, государства после первой русской революции сопровождался революционными настроениями. В особенности у интеллигенции. Футуристы понимали и развивали существующие настроения. Русский футуризм всегда отличался стремлением к революционным переменам.

Возьмём лирического героя Маяковского, который вмещает всю человеческую боль и горе от несправедливого, негуманного характера жизни царской России. Его поэма "Облако в штанах" — яркий протест. Пафос революционной жизни, вызов буржуазному быту, определение бездушного мира бюрократии — об этом рассказывает поэт.

Бунтарское настроение

Бунтарство находило выражение не только в произведениях авторов. Как итальянские, так и русские футуристы эпатажили общество своей манерой держаться, внешним видом. Их выступления носили скандальный характер. Лозунгом итальянцев становится «слова на свободе», «самовитое слово» занимает почётное место в манифестах русских последователей.

Футуризм бунтовал против равнодушия, оно было полностью неприемлемым. Многие русские авангардисты даже прославились в роли скандалистов, поражавших воображение публики. Но в эпитафии футуристов находилось всё-таки больше эстетических эмоций, чем революционных.

Культ города, технологий

Футуристы стремились сделать своё искусство массовым. Они использовали «поэтику улицы», хаотический ритм современного города. В живописи тематика часто связывалась с машинами, самолётами, поездами, электропроводами. Адепты футуризма приходили в восторг от технологических новинок. Например, мотоцикл становился более совершенным, чем работы Микеланджело.

Направления в русском футуризме, описание

Гилея

Расцвет футуризма в России совпал с Серебряным веком. Первой футуристической организацией, созданной в 1908 году стала «Гилея». Давид и Николай Бурлюки в содружестве с поэтом Б. Лившицем в имении Чернянка разбирали бумаги гостившего здесь Хлебникова. Так зародилась группа. Окончательно и открыто «Гилея» заявила о себе в 1910 году в Петербурге. Состав тогда был такой: Д. и Н. Бурлюки, Б. Лившиц, В. Хлебников, В. Маяковский, В. Каменский, Е. Гуро, А. Крученых. В 1912 году мир увидел первый программный сборник «Пощечина общественному вкусу». А в 1920 году Давид Бурлюк бросает родину. Это послужило началом конца деятельности группы.

«Гилея» противопоставляла себя эгофутуристам, провозглашая кубофутуризм. Большинство поэтов-гилейцев в относительной степени были ещё и живописцами, ценителями кубизма. «Гилею» можно считать самой ранней и радикальной футуристической группировкой. Участниками напрочь отрицалась классическая литература. Футуристы искали красоту и эстетику поэзии в раскрепощённом и свободном языке, не рассматривали словопостроение и словопроизношение в рамках существующей грамматики, «расшатывали синтаксис».

В группе не поддерживался итальянский футуризм. Хлебников даже предложил новый термин «будетлянство», подчёркивая самобытность. Но общие тенденции: пренебрежение к традициям прошлого, стремление создать новое искусство, общество, урбанизм — всё это роднило группу с итальянцами. Свои произведения «гилейцы» именовали «самописьмами». Кубофутуристы группы выделялись скандальными манифестами и выпадами в адрес литературных конкурентов.

Ассоциация эгофутуристов

Первым эгофутуристом стал Игорь Северянин. Он сам назвал себя подобным образом в 1911, используя сначала определение «футурист», затем добавив к нему «эго». Расшифровать послание можно перефразировав эгофутуризм как «я в будущем». В организованный тем же годом кружок, кроме Северянина, вошли Г.

Иванов, К. Олимпов, Грааль-Апрельский. В 1912 кружок был переименован в «Академию Эго поэзии», и в том же году в результате дрызг распался. Северянин отходит, а Иван Игнатъев создаёт «Интуитивную Ассоциацию». В составе: П. Широков, В. Гнедов, Д. Крючков. Этот кружок тоже распадается в 1914 году после самоубийства Игнатъева.

Созданный Игорем Северянином стиль опирался на самовыражение, достижение «будущего я» через эгоизм. Новое искалось без отвержения старого, задачей становились смелые образы, эпитеты, осмысленные неологизмы. Душа признавалась как единственная истина. Требовалось противостоять стереотипам, выражать смелость, раскованность в образах.

Мезонин поэзии

Организация была создана в 1913 году, распалась в конце того же года. Основными фигурантами стали В. Шершеневич, К. Большаков, Р. Ивнев, С. Третьяков, Б. Лавренёв, Л. Зак. Поэты трудились над сокрушением культурных и национальных различий в поэзии, причисляя создаваемую лирику к космополитичной. Так завещал идейный вдохновитель группы Вадим Шершеневич — умелый издатель, редактор, способный поэт и критик.

Все стремились повторить успех «Гилеи». Но сравниться с Маяковским и Хлебниковым удавалось не каждому. «Мезонин поэзии» в основном выстраивался на деловых, культурных и издательских интересах своих участников. Но не на идеологии.

Центрифуга

Ещё одно поэтическое объединение Серебряного века - московская футуристическая группа «Центрифуга». Её образовали поэты, ранее связанные с издательством «Лирика», в 1913 году. Костяк составили давно знакомые между собой Б. Пастернак, Н. Асеев, С. Бобров. Выделялся из них поэт, литературовед и живописец Сергей Бобров, развивший свои идеи в резонансном реферате «Русский пуризм». Работа развивала идеи пуризма (требовательность к чистоте, строгости стиля) в ответе на усложненность жизни.

Соперниками поэты провозгласили кубофутуристов и «Мезонин поэзии». И напротив считали себя преемниками петербургского эгофутуризма. „Центрифуга“ приютила эгофутуристов Олимпова, Широкова, Крюčkова, а после распада „Мезонина поэзии“ — Большакова, Третьякова, Ивнева.

Основной особенностью «Центрифуги» стало то, что при развитии произведения внимание со слова перемещалось на интонационно-ритмические и синтаксические структуры. В работах гармонично соединялись футуристические эксперименты и существующие традиции. «Центрифуга» просуществовала длительное время — до 1917 года, а их книги под этой маркой выпускались до 1922.

Конец эпохи футуризма в литературе

Быстро и ярко вспыхнув, русские представители футуризма успели достичь известности и славы. Но в 1914 году направление стало уходить в тень, испытывая признаки кризиса. Воцарение советской власти послужило толчком к эмиграции Давида Бурлюка, Игоря Северянина. Владимир Маяковский покончил с собой. Борис Пастернак и Борис Асеев ушли в собственный стиль. Алексей Кручёных бросает литературу полностью.

Тем не менее значение футуризма было неоспоримым. Его последователи оставили специфический революционный след и сыграли значимую роль в развитии русской литературы. Новаторские идеи, оригинальное творческое мышление подхватили многие из последующих поколений русских поэтов. Эпоха футуризма остановилась после окончания Первой мировой войны. Однако сохранила свои мазки в кино, театре, видео-арте. Отдельные тенденции переняли новые литературные группы — такие, как обэриуты, имажинисты.