

На перепутьях реализма и модернизма

Эпоха, когда литература заново училась говорить о человеке и мире.

Рубеж веков: время перемен

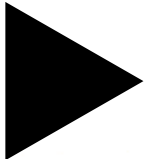
Конец XIX — начало XX века принесли быстрые социальные сдвиги, городскую суету, духовные поиски и ощущение неустойчивости. Литература отразила этот перелом, сохраняя внимание к жизни и одновременно ища новые художественные формы.

Реализм: основные принципы и задачи

Реализм изображает человека в конкретных обстоятельствах, показывая, как среда, воспитание и историческая эпоха влияют на поступки и характер.

Для него важны бытовая деталь, психологическая точность, логика событий и нравственный конфликт, раскрывающий общественные противоречия.

В русской литературе реализм связан с гуманизмом: он стремится понять внутреннюю правду личности и её связь с жизнью общества.

Поздний реализм: Чехов, Бунин, Горький

Чехов: смысл в недосказанности

Чехов умеет превращать обычный разговор и почти незаметную деталь в источник напряжения. В его пьесах и рассказах внешне тихая жизнь раскрывает скрытую усталость, несбывшиеся надежды и внутреннюю драму человека.

Бунин: красота памяти и уходящего мира

Бунин сохраняет точность классического письма и особенно тонко передаёт впечатление от природы, предметов и времени. Его проза и поэзия часто обращены к памяти, прошлому и образу России, которая уходит.

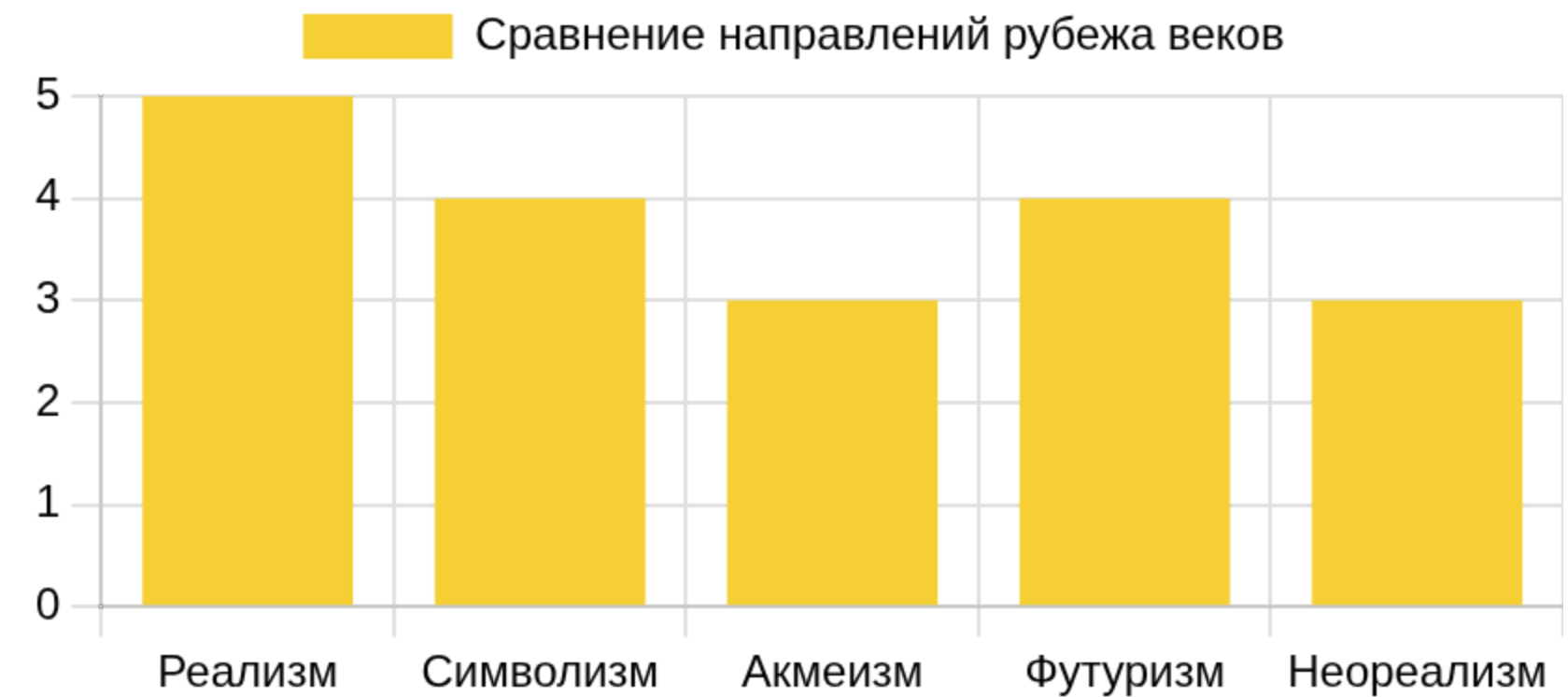
Горький: народ, протест, сильный характер

Горький соединяет наблюдение за реальной жизнью с темой социального напряжения и человеческого бунта. Его герои часто стоят перед выбором между покорностью и стремлением к свободе, силе и достоинству.

Литературные направления рубежа веков

Шкала условная: она показывает, какие художественные признаки доминируют в каждом направлении.

Литературный процесс рубежа веков многоголосен: направления не сменяют друг друга сразу, а сосуществуют и спорят между собой.

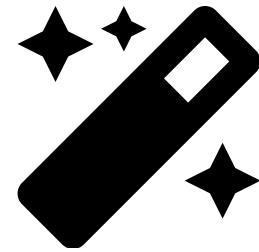
Обобщение по материалам школьного курса русской литературы рубежа XIX–XX веков

Модернизм как ответ на кризис реализма

Сознание важнее внешней фабулы

Модернизм сосредоточен не только на событии, но и на том, как его переживает человек. Важны сомнение, внутренний разлад и многозначность восприятия.

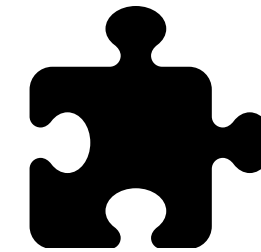
Символ вместо однозначного смысла

Художественный образ становится намёком и знаком, который открывает несколько уровней значения. Текст рассчитан на вдумчивое чтение и интерпретацию.

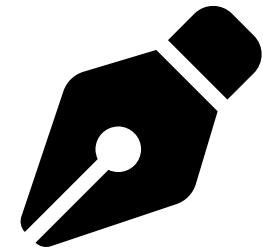
Музыкальность и ритм

Для модернистов особенно значимы звучание слова, повтор, ритмическая организация и интонация. Смысл создаётся не только через сюжет, но и через саму ткань речи.

Фрагментарный мир

Целостная картина действительности уступает место обрывкам впечатлений, ассоциациям и резким переходам. Это передаёт ощущение нестабильности эпохи и человека в ней.

Искусство как создание новой реальности

Модернизм не ограничивается отражением жизни: он выстраивает собственный художественный мир, где внешний опыт переосмысливается через интуицию автора и героя.

Реализм и модернизм: сопоставление

Сравнение показывает, что различие между направлениями проявляется и в целях, и в способе создания образа.

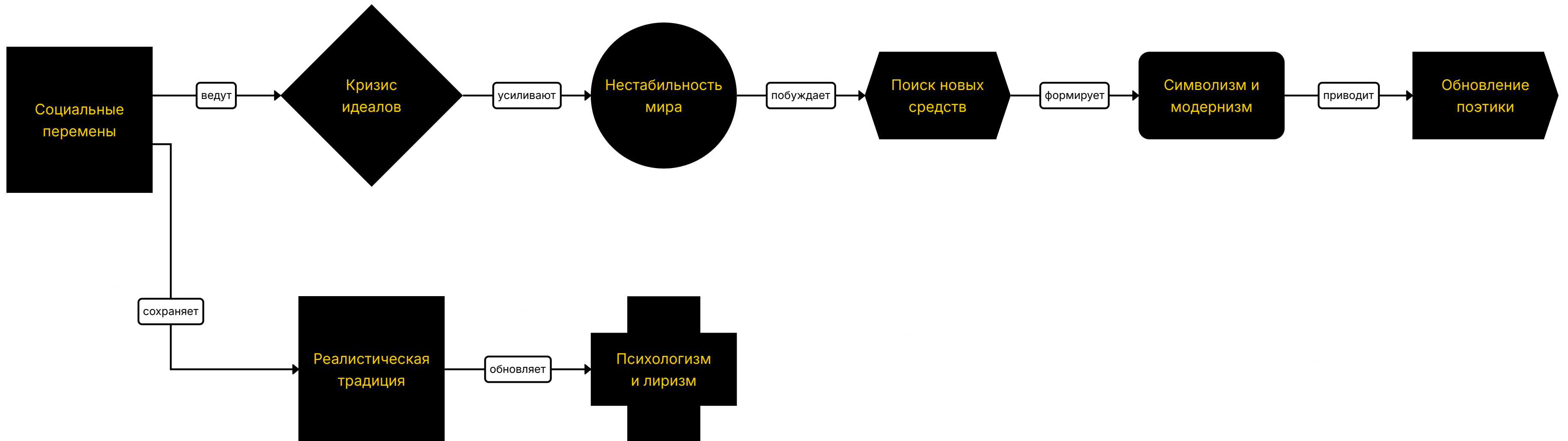
Реализм опирается на узнаваемую действительность, а модернизм — на субъективность и художественный эксперимент.

Критерий	Реализм	Модернизм
Цель	объяснить жизнь	переосмыслить мир
Человек	характер в среде	кризис сознания
Язык	ясный, точный	многозначный, образный
Образ	жизненная основа	символ, ассоциация

Обобщение по литературоведческим признакам направлений

Переход от реализма к модернизму

Схема отражает историческую и культурную логику рубежа XIX–XX веков.

Символизм: первая волна модернизма

▶ Символизм утверждает идею «двойного мира»: видимая реальность только намекает на скрытую духовную сущность, которую нельзя передать прямым описанием.

▶ Поэтов символизма привлекают тайна, смерть, вечность, городская тревога и предчувствие катастрофы; особую роль играет музыкальность слова и многослойность образа.

▶ В русской литературе направление представлено Брюсовым, Блоком, Белым, Мережковским и Гиппиус; у каждого из них символизм получает свой оттенок и философский акцент.

Александр Блок: между символом и историей

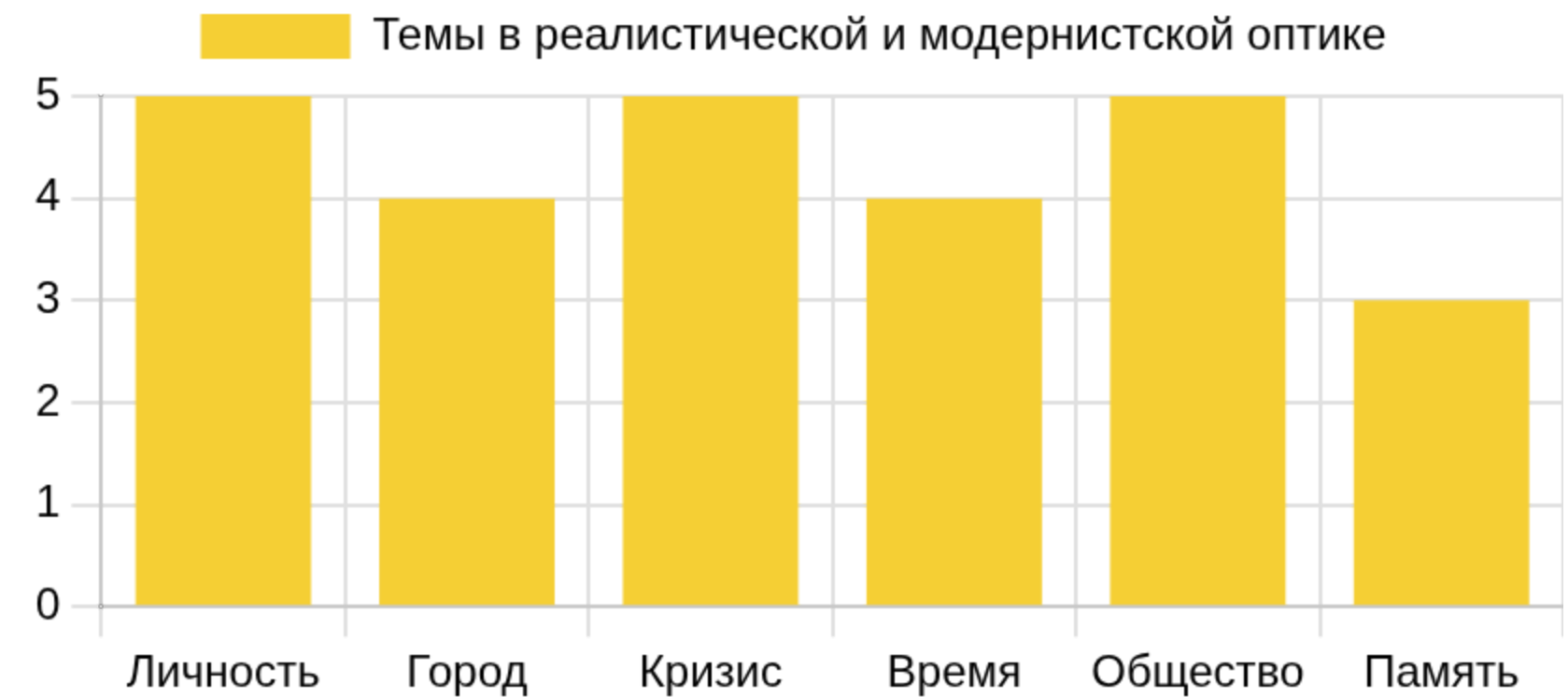
- Блок начал как поэт символистской мечты, но очень скоро его лирика отозвалась на тревоги эпохи. Образы Петербурга, метели, любви и одиночества у него соединяются с ощущением исторического надлома.
- Его поэзия показывает, как символ может говорить о реальных событиях не прямо, а через настроение, ритм и напряжённый образ. Поэтому Блок стал одной из главных фигур перехода от эстетической условности к исторической остроте.

Общие темы реализма и модернизма

Обе системы по-разному выстраивают смысл: реализм опирается на жизненную конкретность, модернизм — на внутреннее переживание и многозначный образ.

Пересечение тем показывает общность вопросов эпохи: человека, общества и исторического слома, но способы их раскрытия принципиально различаются.

Содержательный анализ разделов презентации; учебный материал по литературе рубежа XIX–XX веков.

Акмеизм: ясность, предметность, культурная память

Акмеисты стремились вернуть поэзии точность и зримую конкретность, противопоставляя их расплывчатой символистской многозначности и отвлечённым мистическим построениям.

В центре их внимания — вещный мир, жест, деталь и ясная композиция; смысл рождается не из тумана намёков, а из точного выбора слова.

При этом акмеизм не отказывается от культурной глубины: античность, мировая поэзия и историческая память становятся для него источником формы и смысла.

Футуризм: языковой эксперимент и разрыв с традицией

- ▶ Футуристы объявили традиционную литературу устаревшей и сделали главным принципом искусства обновление языка, формы и самого способа поэтического мышления.
 - ▶ Они разрушали привычный синтаксис, активно вводили неологизмы, необычные рифмы и смелые графические решения, добиваясь эффекта языкового взрыва.
 - ▶ Город, техника, скорость и энергия современности стали для футуристов не темой, а особым ритмом текста, передающим ощущение стремительно меняющегося мира.
 - ▶ Их эстетика была не только художественной, но и полемической: футуризм сознательно спорил с классикой, утверждая право искусства создавать новые нормы.

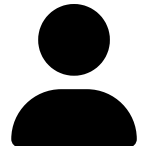
Авторы и их вклад в литературу рубежа веков

Автор	Направление	Вклад
Чехов, Бунин	реализм	подтекст, деталь
Блок, Белый	модернизм	символ, форма
Ахматова, Маяковский	акмеизм/ футуризм	психологизм, словотворчество

Ключевые писатели и их художественные открытия в литературе рубежа веков.

Каждый автор обновляет литературу по-своему: от тонкой психологической прозы до символистской и авангардной поэтики.

Психологизм и внутренний мир личности

Человек как центр повествования

Литература начала XX века всё чаще сосредоточена на личности, её сомнениях, выборе и скрытых переживаниях, которые важнее внешней событийности.

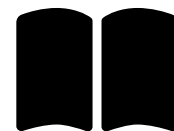
Кризис сознания

Модернизм показывает внутренний разлад, одиночество, тревогу и ощущение утраты опоры, передавая неустойчивость человеческого восприятия мира.

Среда и обстоятельства

В реалистической традиции характер раскрывается через семью, быт, воспитание и социальные условия, формирующие поступок и жизненную линию героя.

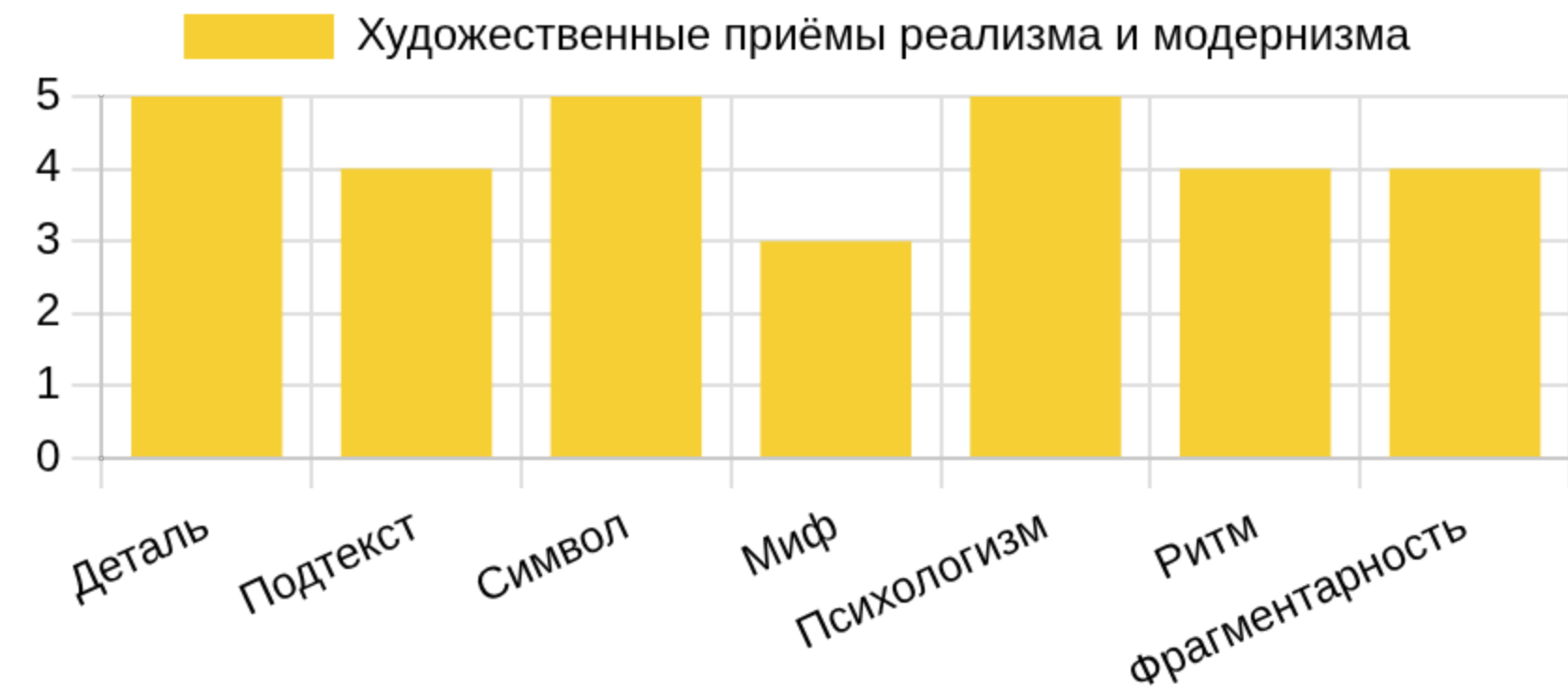
Новые способы анализа души

Обе системы углубляют психологическое изображение: одна объясняет человека, другая фиксирует его внутреннюю неясность и напряжение на грани слова и молчания.

Художественные приёмы двух направлений

Разница заметна уже на уровне построения фразы: реализм стремится к ясной мотивировке, модернизм — к смысловой многослойности и ассоциативной свободе.

График показывает, что направления различаются не только темами, но и самим механизмом создания художественного смысла.

На основе сопоставления литературных признаков, представленных в презентации.

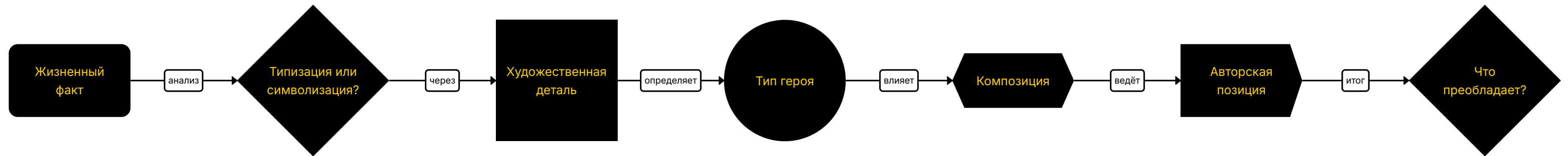
Город как пространство перелома

- В произведениях рубежа веков город становится испытанием для человека: он ускоряет события, разобщает людей и делает особенно заметными одиночество, случайность и внутреннюю неустойчивость.
- Петербург и Москва приобретают символическое значение: это не просто фон, а пространство, где исторический слом ощущается через шум улиц, толпу, свет витрин и холод архитектуры.

Анализ произведения на стыке реализма и модернизма

Последовательность признаков помогает определить художественную доминанту текста и увидеть сочетание разных поэтик.

Значение перелома для русской литературы

Конец XIX века

▶ Реализм достигает высокой зрелости, но уже ощущает исчерпанность прежних объяснений мира и необходимость нового художественного языка.

Рубеж веков

▶ Появляются модернистские течения, которые по-новому ставят вопрос о слове, образе, личности и границах художественного изображения.

1910-е годы

▶ Литература усложняется: сосуществуют реализм, символизм, акмеизм, футуризм и новые формы психологической прозы и лирики.

Итог эпохи

▶ Русская литература XX века наследует и жизненную правду реализма, и экспериментальную свободу модернизма, соединяя их в новых формах.

Два пути — одна задача

Реализм и модернизм по-разному отвечали на кризис эпохи, но вместе расширили границы русской литературы: от точного изображения жизни — к её глубокому художественному осмыслению.