ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ЛЕКЦИЯ 39. ТЕМА 5.3. ТВОРЧЕСТВО ПОЭТОВ 1950-1980 г.

Поэзия второй половины XX века в России — явление неоднородное. «Оттепель» конца 1950-х вызвала к жизни поколение молодых авторов, которые получили название «шестидесятников». Они вышли на эстрадные площадки, собирали стадионы, читали стихи вслух — и одновременно каждый из них искал собственный поэтический голос, не сводимый к общему гражданскому порыву. Рядом с ними работали авторы, чья лирика была камернее, тише, обращена к внутреннему опыту человека. Всё это многообразие и нужно понимать, когда мы говорим о поэзии 1950–1980-х.

Ниже — систематический разбор тематики четырёх ключевых фигур этого периода.

Николай Рубцов (1936–1971)

Рубцова называют «поэтом Русского Севера». Сам он формулировал свои ключевые темы так: «Особенно люблю темы родины и скитаний, жизни и смерти, любви и удали». Его поэтический мир неотделим от Вологодчины, от деревенского быта, от образов северной природы.

Тема Родины — центральная. Для лирического героя Рубцова любовь к Родине имеет характер почти религиозного, мистического служения: «Родина — это та святыня, о которой громко не говорят, которая есть внутри тебя и которой ты служишь душою». Вершинное выражение этой темы — стихотворение «Тихая моя родина» (1961), где образ малой родины слит с памятью о матери, о детстве, об ушедшем мире: «Тихая моя родина! / Ивы, река, соловьи… / Мать моя здесь похоронена / В детские годы мои».

Тема природы и крестьянского мира. Природа у Рубцова — не фон, а духовная доминанта. Он связывает духовное состояние человека с землёй, с традициями крестьянской жизни, с исторической памятью. Стихотворения «Звезда полей», «Сентябрь», «В горнице моей светло» показывают, как простые природные образы — звезда, снег, осенний лес — становятся символами высшего смысла: «Звезда полей горит, не угасая, / Для всех тревожных жителей земли».

Тема одиночества и сиротства. Биографическое сиротство (мать умерла, когда ему было шесть лет, отец погиб на фронте) преломляется в мотиве вечной неприкаянности, «странничества»: «Друзей моих медлительный уход / той темноте за окнами угоден». Стихотворение «Поезд» доводит этот мотив до космического масштаба — герой мчится в поезде, не управляя им, и чувствует приближение катастрофы.

Память о войне. Стихотворение «Берёзы» и другие произведения связаны с памятью о войне, которая для Рубцова — не историческое событие, а личная боль: он потерял отца.

Элегический строй. Сквозная нота Рубцова — грусть, печаль, сознание скоротечности бытия. Его пейзаж несёт отпечаток элегической традиции русской классики XIX века. Картины умирания сочетаются с памятью о гармонии и покое. Сборник «Зеленые цветы» (1971, посмертный) — наиболее элегичный, в нём звучит предчувствие ранней смерти и мотив прощания с миром.

Андрей Вознесенский (1933–2010)

Вознесенский — самый экспериментальный из «шестидесятников», поэт, которого называли «главным футуристом шестидесятников». Его поэзия характеризуется сжатыми ассоциациями, неологизмами, гротескными метафорами, напряжённым лиризмом и драматизмом.

Тема человека и времени. Лирический герой Вознесенского полон жажды действовать, творить. В центре его внимания — Время с большой буквы, эпическое время, в которое врывается отдельная личность. Поэмы «Мастера» (1959), «Оза», «Лонжюмо», «Лед-69» — произведения большой поэтической формы, где «поэмы

естественно вырастают из стихотворений и возвышаются среди них, как деревья среди кустов».

Тема боли и человечности. «Болевой порог» Вознесенского исключительно низок: «Бьют собаку — болит. Бьют женщину — болит. Уничтожают народ — боль. Несут атомную гибель человечеству — боль». Знаменитое стихотворение «Бьют женщину» поднимает тему насилия от конкретной сцены до метафизического уровня: «Бьют женщину. Веками бьют, / бьют юность, бьёт торжественно / набата свадебного гуд».

Тема войны и памяти. «Баллада 41-го года», «Гойя», «Реквием» — произведения, в которых поэт рассматривает преступления против человечности как величайший грех, ведущий к распаду связи между поколениями и эпохами. Знаменитая строка из поэмы «Оза»: «Все прогрессы — реакционны, / если рушится человек».

Тема любви. Любовная лирика Вознесенского драматична, часто построена на контрастах. «Не возвращайтесь к былым возлюбленным», «Вальс при свечах», «Романс» — стихи, ставшие песнями. В «Исповеди» любовная коллизия разворачивается как «поединок роковой» — любви-ненависти. Ряд стихотворений проникнуты верой в то, что «в человеческом назначении / девяносто процентов добра».

Тема России и Родины. В стихотворении «Господь, — скажу, — или Россия, / назад не отпусти!» Родина предстаёт как сила, которая держит человека, не даёт ему «сойти с ума» в мире, лишённом ориентиров.

Визуальная поэзия. В позднем творчестве Вознесенский создаёт «видеомы» — стихи, совмещённые с рисунками, фотографиями, шрифтовыми композициями; текст может располагаться в форме креста (цикл «Распятие»). Это попытка соединить зрительное восприятие с духовным.

Белла Ахмадулина (1937–2010)

Ахмадулина — поэт камерный, изысканный, унаследовавший классическую традицию. Её лирика строится «из неприметных моментов жизни, оттенков настроения, обрывков мыслей и наблюдений». Главный инструмент — поэтическое слово, наделяющее мир смыслом.

Тема поэта и поэзии — сквозная. Для Ахмадулиной первично не чувство, а слово. Стихотворение «Сад» (1980) исследователи называют ключом к её эстетике: «Я вышла в сад, но глушь и роскошь / живут не здесь, а в слове: "сад"». Поэт придаёт смысл вещам, переводит реальность на язык культуры. Без этого перевода природа остаётся «неграмотной» и мёртвой: «В окне, как в чуждом букваре, / неграмотным ищу я взглядом». Творчество для неё связано с мукой, с «гибельной чашей», поэт предстаёт как страдалец, создающий красоту для других.

Тема дружбы. Это одна из главных тем Ахмадулиной, в отличие от многих её современников. Слову «дружба» возвращается его изначальный смысл — платоническая близость, которая «свирепее» всякой любви: «Свирепей дружбы в мире нет любви». Стихотворение «Мои товарищи» (1963) и «По улице моей который год…» — о медленном уходе друзей, о предательстве идеалов юности: «К предательству таинственная страсть, / друзья мои, туманит ваши очи». Дружба не спасает от одиночества — но именно в одиночестве героиня обретает способность видеть скрытую суть вещей: «И я познаю мудрость и печаль, / свой тайный смысл доверят мне предметы».

Тема одиночества как избранности. «И ощутить сиротство, как блаженство» — кредо лирической героини. Она не борется с обстоятельствами, а наслаждается отделённостью от общего мира, относясь к одиночеству как к особенности поэтического пути.

Тема любви. Сама Ахмадулина декларировала: «Ни слова о любви! Но я о ней ни слова…» — и действительно избегала прямой любовной лирики. Когда любовь всё же

возникает, личные переживания прячутся за стилизацией, старинным антуражем: героиня создаёт образ старинной красавицы, переживания подаются как чужой опыт.

Традиция Пушкина. Пушкин для Ахмадулиной — непререкаемый поэтический и нравственный авторитет, с которым она соотносит все свои поступки и восприятие мира. Осень неразрывно связана с Пушкиным: «Октябрь наступил. Стало Пушкина больше вокруг». Мир героини «наполнен Пушкиным»: «Его присутствие в природе / наглядней смыслов и примет».

Роберт Рождественский (1932–1994)

Рождественский — поэт эстрады, чья лирика тесно связана с эпохой оттепели, с традицией Маяковского: ораторская интонация, публичность, прямое обращение к слушателю. Его поэзию называли «ясной» за простоту языка и чёткость образов.

Гражданская лирика. В центре — современник и его нравственный выбор, через который раскрываются общественные проблемы. Стихотворения «Говорите по-советски», «Вслушайтесь», «Винтики» — о положении человека внутри общего порядка и о его способности самостоятельно оценивать свои действия. Открытая публицистичность: прямые обращения, риторические вопросы, призывы, спор с воображаемым оппонентом.

Тема Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием» — вершина военной темы у Рождественского. Посвящение: «Памяти наших отцов и старших братьев, памяти вечно молодых солдат и офицеров Советской Армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны». Главная мысль: «Это нужно — не мёртвым, это надо — живым». Поэт призывает: «Помните! / Через века, через года, — помните!». В военных балладах война раскрывается через судьбу и поступок конкретного человека — «маленького человека», на котором держится мир.

Философская лирика. Повторяющиеся темы: время, возраст, смерть, человеческие потребности, отношения между людьми. Поэма «Двести десять шагов» (1975–1978) соединяет гражданскую, историческую и философскую проблематику: современность соотносится с исторической памятью, отдельные главы посвящены войне, мирной жизни, Москве, угрозе новой войны.

Любовная лирика. Тема любви — один из лейтмотивов всего творчества. Стихотворение «Отдай!» построено как диалог-перекличка влюблённых, где любовь требует полной отдачи: «— Любовь тебе отдать? / — Любовь!..». Стихотворение «Красивая женщина — это профессия» — размышление о судьбе красивой женщины, обречённой на внимание и непонимание. Многие стихи стали песнями — «Вся жизнь впереди», «Эхо любви», «За того парня».

Пейзажная лирика. Во второй половине 1950-х в стихотворениях о Севере человек и природная стихия противопоставлены друг другу; позже природа всё чаще соотносится с внутренним состоянием героя.

Тема творчества. Рождественский неоднократно обращался к «проблеме белого листа» — теме труда поэта, его ответственности перед словом. В автобиографии он писал: «А ещё очень хочу написать настоящие стихи. Главные»