



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «РГГМУ», РГГМУ)

Кафедра французского языка и литературы

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА**

На тему Элементы символизма в поэзии Ш. Бодлера и П. Верлена

Исполнитель Платонова Валентина Юрьевна  
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель кандидат педагогических наук, доцент  
(ученая степень, ученое звание)

Мирошниченко Светлана Алексеевна  
(фамилия, имя, отчество)

«К защите допускаю»  
Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_

*Нужная*  
(подпись)

кандидат филологических наук, доцент  
(ученая степень, ученое звание)

Нужная Татьяна Владимировна  
(фамилия, имя, отчество)

«22» июня 2021 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2021

## Содержание

Введение.....	4
Глава I. Символизм как литературное движение во французской поэзии рубежа XIX-XX веков.....	6
1.1 Символизм .....	6
1.2 Представители символизма во французской поэзии.....	10
1.2.1 Шарль Бодлер как предтеча символизма во французской поэзии.....	10
1.2.2 Поль Верлен как основатель символизма во французской поэзии.....	14
Выводы по первой главе.....	17
Глава II. Символика в творчестве французских поэтов.....	18
2.1 Символы в поэзии Шарля Бодлера .....	18
2.1.1 Запах - символ в поэзии Шарля Бодлера .....	18
2.1.2 Пейзаж - символ в поэзии Шарля Бодлера.....	21
2.1.3 Животные - символы в поэзии Шарля Бодлера.....	22
2.1.4 Тьма - символ в поэзии Шарля Бодлера .....	24
2.2 Символы в поэзии Поля Верлена и музыкальность его стиха .....	28
2.2.1 Запах - символ в поэзии Поля Верлена.....	28
2.2.2 Пейзаж - символ в поэзии Поля Верлена.....	30
2.2.3 Животные - символы в поэзии Поля Верлена.....	32
2.2.4 Тьма - символ в поэзии Поля Верлена.....	34
2.2.5 Музыкальность в поэзии Поля Верлена.....	36
2.3 Сравнение символических элементов в поэзии Шарля Бодлера и Поля Верлена.....	38
2.3.1 Сравнительный анализ символики запаха в поэзии Шарля Бодлера и Поля Верлена .....	39
2.3.2 Сравнительный анализ символики пейзажа в поэзии Шарля Бодлера и Поля Верлена .....	41
2.3.3 Сравнительный анализ символики животных в поэзии Шарля Бодлера и Поля Верлена .....	42

2.3.4 Сравнительный анализ символики тьмы в поэзии Шарля Бодлера и Поля Верлена .....	44
Выводы по второй главе.....	47
Заключение.....	48
Список использованной литературы.....	50

## Введение

Во французской поэзии рубежа XIX-XX веков большое влияние имел символизм. Символизм как литературное направление складывается во Франции в 1870-е годы. Ключевым понятием символизма является символ – многозначное иносказание. Основную задачу эстетики символизма передает концепция двоемирия, мистическое понимание мира, аллегория, религиозные искания, противопоставление индивидуального и социального и т.д. С помощью символов поэт стремится передать отголоски высшего духовного мира.

В данной работе будут рассматриваться элементы символизма у поэтов рубежа XIX-XX веков Шарля Бодлера и Поля Верлена.

**Актуальность и новизна работы** заключаются в том, что, несмотря на неоднократное обращение исследователей к символическим элементам во французской поэзии рубежа XIX-XX в.в, до сих пор не было цельного исследования, в котором подробно сопоставлялись символы в поэзии двух поэтов: Бодлера и Верлена. За последние десять лет по теме французского символизма рубежа веков были сделаны работы у исследователей: И.М.Покидченко, Н.М.Алёхина и т.д.

**Целью работы** является выявление и анализ элементов символизма в поэзии французских поэтов эпохи символизма: Шарля Бодлера и Поля Верлена.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить научную литературу по теме исследования;
2. Ознакомиться с характеристикой и классификацией элементов символизма в литературе;
3. Выявить элементы символизма в поэтических произведениях Шарля Бодлера и Поля Верлена;
5. Провести анализ символических элементов в поэзии Шарля Бодлера и Поля Верлена;
6. Сравнить стиль и эстетику Ш.Бодлера и П.Верлена, сопоставить элементы символизма в их творчестве.

**Методологической базой** работы является культурно-исторический, биографический и компаративный метод исследования.

**Объект исследования:** литературное течение символизм во французской поэзии рубежа XIX-XX веков.

**Предмет исследования:** элементы символизма у поэтов-символистов Шарля Бодлера и Поля Верлена.

**Материалом исследования** являются пятнадцать стихотворений Шарля Бодлера: «Флакон», «Экзотический аромат», «Sed non satiata», «Поездка на Киферу», «Соответствия», «Осенний сонет», «Кошки», «Альбатрос», «Предупредитель», «Падаль», «Маяки», «Гимн о красоте», «Благословение» сборника «Цветы зла», «Полмира в твоих волосах» и «Чужеземец» сборника «Сплин и идеал» и Поля Верлена: «Nevermore», «Три года спустя», «Серенада», «Закаты», «Парижский набросок», «Осенняя песня», «Соловей», «Ночное зрелище», «Женщина и кошка», «Сентиментальная прогулка», «Ночной кошмар» сборника «Сатурнические поэмы», «Лунное сияние» сборника «Галантные празднества», «Сердце тихо плачет» сборника «Романсы без слов».

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

Первая глава рассматривает особенности символизма в литературе и, в частности, в творчестве поэтов Шарля Бодлера и Поля Верлена.

Во второй главе проводится выявление символических элементов в пятнадцати стихотворениях Шарля Бодлера: «Флакон», «Экзотический аромат», «Sed non satiata», «Поездка на Киферу», «Соответствия», «Осенний сонет», «Кошки», «Альбатрос», «Предупредитель», «Падаль», «Маяки», «Гимн о красоте», «Благословение» сборника «Цветы зла», «Полмира в твоих волосах» и «Чужеземец» сборника «Сплин и идеал» и Поля Верлена: «Nevermore», «Три года спустя», «Серенада», «Закаты», «Парижский набросок», «Осенняя песня», «Соловей», «Ночное зрелище», «Женщина и кошка», «Сентиментальная прогулка», «Ночной кошмар» сборника «Сатурнические поэмы», «Лунное

сияние» сборника «Галантные празднества», «Сердце тихо плачет» сборника «Романсы без слов» и даётся их характеристика.

В заключении подводятся итоги, формулируются выводы.

## **Глава 1. Символизм как литературное движение во французской поэзии рубежа XIX-XX веков**

### **1.1 Символизм**

Символизм как литературное течение впервые дал о себе знать во Франции, предположительно в 1880-1890 годах. Возник символизм в результате политической ситуации во Франции, кризиса власти, поразившего Европу во второй половине XIX века. Символизм берёт своё начало от литературных «вторников» Стефана Малларме, который организовал у себя дома салон молодых поэтов-символистов, таких как Р. Гиль, Э. Микаэль, В. Франсим, Г. Кан и другие. В салоне проходили обсуждения новых возможностей поэзии, роль эмоциональной составляющей стихотворений. В основном гости салона слушали монологи самого Малларме. На поэзию французского символизма оказали влияние пьесы Г. Ибсена, М. Метерлинка и А. Стринберга. Они внесли в неё атмосферу нестабильности, изменчивости и относительности. Некоторых французских символистов называли «проклятыми» поэтами за нездоровый образ жизни и трагическую судьбу.

Символизм стал одной из форм преодоления позитивизма и реакцией на «упадок веры». В те времена, на рубеже XIX-XX веков религия также переживала кризис, в результате чего символизм становится новым способом поиска божества. Литературное течение «символизм» рассматривает религиозные и философские вопросы, вопрос о сверхчеловеке - то есть о человеке, который стоял на одном уровне с Богом. Эти вопросы отражены в произведениях Г.Ибсена, Д.Мережковского и др. Разочарование в позитивизме, в либеральных и народнических идеалах стало отправной точкой для успеха философских и эстетических устремлений символистов.

Символизм связан с образом природы, как категорией искусства. Символ – характеристика образов, которые воплощают единое и являются

символичными. В художественной литературе символы выражаются через сравнение, параллели, метафоры, олицетворения. Символ един с образной структурой, а также имеет отличительную черту многозначности в своей основе.

Основой эстетики символизма является идеалистическая концепция двойного мира (двоемирия). Этот мир можно понять только благодаря интуиции, а не разуму. Именно с помощью интуиции возможно познать мировое единство, которое проявляются через символ. Для символизма характерны такие мотивы, как «смерть богов», «кризис индивидуализма», «переоценка ценностей», «декаданс», «модернизм», «трагедия творчества». Благодаря этим мотивам литература получила своё дальнейшее развитие. Символисты вносят обновленные идеи в поэзию: расширение изобразительности слова, создание принципа ассоциаций образов, реформа стиха и создание принципа эстетики ужасного.

Символисты заимствуют идеи у известных философов, таких как Кант, Ницше, Штейнер и Шопенгауэр. У Шопенгауэра символисты взяли его учение об онтологическом значении искусства. У Ницше была взята идея о решающей роли сверхчеловека в истории человечества.

К концу 1885 года символисты публично заявили о себе литературным манифестом, которым стал «Трактат о Слове» Рене Гилля. Предисловие к нему было написано Малларме. В 1886 году было выпущено издание: восьми «Сонетов к Вагнеру», созданных Верленом, Малларме, Гиллем, Стюартом Меррилом, Шарлем Морисом, Шарлем Виньем, Теодором де Виева, Эдуардом Дюжарденом. Эти сонеты становятся программными произведениями зарождающего литературного течения, где каждый поэт занимается поисками собственного пути. 1891 год является периодом наивысшего расцвета французского символизма: в это время были написаны основные манифесты и поэтические произведения этого литературного течения.

Но, однако, во второй половине 90-х годов символизм переживает кризис, период постепенного упадка. Это связано с уходом из жизни в 1896 году П.Верлена, а затем два года спустя С.Малларме.

Символизм в литературе является продолжением традиции романтизма, его последней стадией трансформации, так как данное течение демонстрирует отрицание традиционных пластов и разрыв между поколениями. Новое поколение подчеркивает свое несходство с предшествующим. Предыдущее поколение и новое поколение отличаются своими взглядами и являются противоположностью. Благодаря смене поколений решилось возникновение течения символизма и именно новое поколение оказало наибольшее влияние на его становление.

Французскими исследователями было выявлено, что после французского символизма русский символизм считается самым значимым по своему влиянию на развитие литературы. Эстетика русского символизма заимствована во многом из французского символизма. В России с именами наиболее известных французских символистов познакомил З. Венгерова в статье «Поэты-символисты во Франции», опубликованной в 1892 году в «Вестник Европы».

С конца 90-х годов всё чётче проявляются явления «декаданса» в символизме. Впервые термин декаданс появился во французской литературе в конце 1870-80-х гг. Стефан Малларме и Поль Верлен образовали кружок поэтов, назвав его «декаденты». В этот кружок входили известные поэты, которые публиковались в журнале «Декадент», такие как Теофиль Готье, Шарль Бодлер и Артюр Рембо. В своих произведениях поэты декаденты отрицали предрассудки и мещанство. В основе их поэзии были заложены пессимистические мотивы: смерть, порок. Декаданс характеризуется как трагическое мироощущение, содержит элементы мистики и нереалистических явлений. Особенности декаданса являются субъективизм, эстетика, мифология и аморализм. Каноны этого явления были отражены в сборнике «Цветы Зла» Ш.Бодлера и поэзии Готье, но самым значительным произведением, «квинтэссенцией декаданса» является «Наоборот» Ж. К. Гюисманса. Все вышеназванные работы полностью отражают основные составляющие декаданса. Декадентство является сложным и противоречивым понятием, олицетворяющий кризис общественного сознания, растерянность, разобщенность и бессердечие в современном поэтам обществе.



Символизм оказал значительное влияние на многие художественные направления XX века: экспрессионизм, футуризм, сюрреализм, Театр абсурда, постмодернизм.

Символ во французском символизме - это образное воплощение философии Платона, который предполагает глубокое единство мира. В символизме отражаются предчувствие исторических перемен, мотивы декаданса и революции, яркими представителями которого стали Ш.Бодлер и П.Верлен. Об этих представителях символизма во французской поэзии пойдёт речь.

## **1.2 Представители символизма во французской поэзии**

### **1.2.1. Шарль Бодлер как предтеча символизма во французской поэзии**

Шарль Пьер Бодлер – французский поэт, один из выдающихся классиков мировой литературы, основоположник эстетики декаданса, является прямым предшественником не только символизма, но и сюрреализма, экзистенциализма, абстракционизма, другими словами, модернизма во всех его разновидностях. Бодлер является учителем символистов, именно он стоял у истоков французского символизма, а также одним из первых «проклятых поэтов». Его сонет «Соответствия» является девизом символических исканий, с помощью которого символисты находили воодушевления между цветами, запахами и звуками.

Бодлер является одним из ключевых литературных критиков своего времени. Своё сотрудничество с литературными журналами он начал с 1843. В январе 1847 была опубликована его первая поэма «Фанфарло», а также его первые стихотворения «Дон Жуан в аду», «Даме – креолке», «Малабарской девушке» в журнале «Артист».

Глобальные общественно-политические события конца 1840-х и начала 1850-х, такие как революция 1848 года и становление Второй французской республики оказали огромное влияние на взгляды поэта: Бодлер придерживался бунтарских взглядов и активно участвовал в мероприятиях общественного спасения.

В 1850-е годы Бодлер занимался исследованиями творчества Эдгара Аллана По. В 1852 г был опубликован его очерк «Эдгар По, его жизнь и

творчество», который также стал предисловием к переводам рассказов писателя в 1856 г. Именно творчеством Эдгара Аллана По был вдохновлен Бодлер при написании своего самого знаменитого сборника «Цветы зла».

Поэтический сборник «Цветы зла» был выпущен 25 июня 1857 года. Сборник пополнялся стихами на протяжении всей жизни поэта. Произведение разделено на 6 циклов – «Сплин и идеал», «Парижские картины», «Вино», «Цветы зла», «Бунт» и «Смерть», является целостным произведением. Первый цикл «Сплин и идеал» является самым длинным по объему и содержит три стихотворения «Благословение», «Альбатрос», «Полет». Цикл повествует о человеке, пребывающего в тяжёлом душевном состоянии. «Сплин», то есть болезненное состояние души лирического героя, отражается поэтом в самых безобразных поэтических образах. Герой борется, но к концу цикла он всё же не смог выйти из состояния бесконечной тоски и сплина, его душевное состояние навсегда оказалось в пучине тьмы. Одним из принципов эстетики Бодлера видится в свободе творчества. Поэт считает, что есть право отображать все возможные стороны жизни человека в поэзии.

Также и во втором цикле «Парижские картины» в продолжение к первому лирический герой описывает своё душевное состояние. Этот урбанистический цикл (следует отметить большое внимание Ш.Бодлера к урбанистической теме) посвящён описанию чувства одиночества лирического героя, несмотря на то, что находится в многолюдном Париже: чем больше людей в городе, тем сильнее ощущается пустота и одиночество. В этом цикле появляется образ «маленького человека», который получил большую популярность в русской литературе XIX века. В стихотворениях цикла представлены реальные пейзажи Парижа: звёздное небо сравнивается с уличной суетой и городскими огнями. Ш.Бодлер описывает своё видение Парижа, создаёт свой собственный миф. Далее в циклах «Вино» и «Цветы Зла» лирический герой пытается уйти от проблем с помощью наркотиков. Поэт акцентирует внимание на *«тёмных сторонах жизни»*. Увлечение алкоголем и наркотиками сравниваются с грешными действиями, такими как разврат и даже убийство, и являются мимолётным наслаждением.

Каждое стихотворение сборника имеет в своей основе разные мотивы. Цикл «Бунт» содержит бунтарские, антицерковные и анархические мотивы и разделен на три стихотворения: «Каин и Авель», «Отречение святого Петра» и «Литании сатане». Каждое стихотворение представляет собой противостояние Добра и Зла. Однако, в стихотворениях часто зло ассоциируется с добром и наоборот. Например, в произведении «Гимн красоты» лирический герой рассуждает не о сопоставлении, а о тождестве источника прекрасного добра и зла. И наконец в последней главе «Смерть» лирический герой находит свой долгожданный покой: смерть дала успокоение души лирическому герою после всех трудностей, которые он преодолел, что отражено в сборнике, предыдущих циклах.

Название сборника «Цветы зла» является оксюмороном. Слова «цветы» и «зло» являются антонимами: происходит слияние прекрасного и ужасного, что характерно для символизма, его эстетики. Для Бодлера понятие «Зло» является универсальным. В каждом человеке есть добро и зло, что естественно согласно природе.

«Цветы зла» вызвал скандал, критики приняли сборник крайне негативно. Виной тому было оскорбление общественных моральных норм, из-за чего дело дошло до судебного разбирательства. В конечном итоге, поэту пришлось оплатить денежный штраф в сумме триста франков и изъять из сборника шесть наиболее «безнравственных», с точки зрения цензуры, поэм: «Драгоценности», «Лесбос», «Лета», «Превращение вампира», «Той, что слишком весела», «Окаянные женщины». Однако, на столь отрицательный приём произведения, в то нелёгкое для Бодлера время многие выдающиеся французские писатели поддерживали его и восхищались его талантом. Среди них были Виктор Гюго, Гюстав Флобер, Марсель Пруст, Анатоль Франс и другие.

Второе издание «Цветы Зла» было выпущено в феврале 1861 года. В сборник были включены тридцать пять новых стихотворений. Дополняя свой сборник Бодлер учитывал хронологическую последовательность стихотворений и не разрушал логику повествования. Третье издание сборника было выпущено

издательством Дома Леви в 1868 году через год после смерти поэта. В сборник были включены последние стихотворения, написанные Бодлером при жизни.

Темы, которые положены в основу произведений мастера стиха являются экзистенциальными темами: добро и зло, пессимизм, скептицизм, цинизм, распад, гибель, разрушенные идеалы. Бодлер мастерски мог смешивать современные поэтические формы с традиционными. Тема любви в его творчестве отличается от общепринятых взглядов: это не типичная любовь к женщине, а скорее особая любовь к природе, к естественной среде. Основным поэтическим образом Бодлера считается связь людей с окружающим миром, как предмет эмоционального и умственного восприятия жизни человека. Как пример можно привести его стихотворения «Живой факел», «Музыка», «Сплин» и т.д.

Также Бодлером написано два прозаических сборника: «Искусственный рай» и «Маленькие поэмы в прозе». В «Искусственном рае» Бодлер подробно описывает действия и влияние одурманивающих веществ, таких как опиум, гашиш и вино. Сам поэт негативно относился к наркотическим веществам, считая, что художнику нет необходимости в дополнительных препаратах для развития своего воображения. Воображение как основное понятие поэтического творчества является одним из эстетических принципов Ш.Бодлера. В состоянии наркотического опьянения человек начинает воображать себя божеством, полностью поддаваясь галлюцинациям и иллюзии. Но действие одурманивающих веществ быстротечно и в скором времени реальность возвращается. Сборник «Маленькие поэмы в прозе» представляет собой переводы стихотворных текстов на прозаический язык.

По ряду причин, размышления Ш.Бодлера, посвященные вопросам эстетики и изложенные в его произведениях в прозе, при его жизни прошли незамеченными и остались недооцененными. Ему так и не удалось собрать их воедино; эта задача была осуществлена лишь в посмертном Собрании сочинений.

Истоки эстетики Бодлера следует искать в творческой программе предшествующего литературного направления Драматичность его собственной

судьбы отразилась наиболее явственно на поэзии Ш.Бодлера, которая была глубоко афористична и соответствовала тем эстетическим установкам, которые будут подхвачены и развёрнуты позже поэтами – символистами, в частности Полем Верленом; внимание к социальным явлениям, которые играют отрицательную роль в жизни людей: материальные блага, нищета. Религиозные основы подорваны в обществе и отсюда происходит грехопадение. Пессимизм поэта передаётся всем его героям: описываются их духовные страдания на протяжении всей жизни, поэтому нередко встречаются в поэзии Ш.Бодлера такие термины, как: ад, пропасть, вечность и т.д.

Последние годы жизни Бодлера были тяжелыми в материальном плане и в плане здоровья. 1 сентября 1867 года Бодлер скончался. Он явился предтечей символизма, который оказал сильное влияние на формирование этого литературного течения и на творчество французского поэта Поля Верлена.

### **1.2.2. Поль Верлен как основатель символизма во французской поэзии**

Поль Верлен – один из основоположников литературного импрессионизма и символизма. На его поэтическое творчество большое влияние оказали романтизм и эстетика Шарля Бодлера. Поэтическое творчество Поля Верлена тесно связано с Парнасской литературной школой. Он проявлял интерес к творчеству поэтов Парнаса и ещё будучи не известным широкой публике печатается в её изданиях. В 14 лет Верлен посылает своё первое стихотворение Виктору Гюго В 1866 г. выходит его первый сборник «Сатурнические стихотворения». В этом сборнике Верлен придерживается парнасского стиля, используя классический стих и рифму, а также «скульптурность» речи. В «Сатурнические стихотворения» рисуется образ человека, рождённого под знаком созвездия Сатурн. Сатурн является зловещий планетой: тот, кто родился под знаком Сатурна обречён на трагическую судьбу и будет испытывать в течение жизни горе и беспокойство. Его будет всю жизнь преследовать этот рок. К таким людям причислял себя сам поэт. Например, сонет «Тоска» написан о

трагической жизни поэта. В этом произведении Верлен описывает своё ощущение жизни, пустоту и безразличие к происходящему. Об этом говорят строчки из произведения: «Природа, ничто в тебе не трогает меня.... Я смеюсь над Искусством, я смеюсь и над Человеком, над песнями.... Я не верю в Бога, я отрекаюсь и отрицаю. Все мысли, и что касается старой иронии, любви, я бы хотел, чтобы никто не говорил со мной об этом снова. Устал от жизни, боясь смерти.... Моя душа отправляется в плавание к ужасным кораблекрушениям.»

Поль Верлен обновил реалистическую поэзию, добавил экспрессии (это выражается в его сборниках «Сатурнические стихотворения» (1866) и «Галантные празднества» (1869) в 1860-х гг.) и положил начало символизму, при этом не подражая поэтам Парнаса и романтизму. Он стал создателем нового поэтического языка.

Верлен предпочитал таинственность в своих произведениях, исключив ясность образов. В творчестве Верлена отражается пессимистичность, поэт использует в своей поэзии символы смерти и безысходности: опавшие листья, осенняя природа, сумеречное освещение. Меланхолией пронизано каждое стихотворение Верлена и потому его называют самым лиричным поэтом Франции.

В произведении «Парижский ноктюрн» из сборника «Сатурнические стихотворения» Верлен придерживается реалистических тенденций. В этом стихотворении описываются обеденная жизнь, пейзаж современного города.

В 1870-е годы было опубликовано всего одно произведение Верлена «Романсы без слов», которое было финансировано самим поэтом. Для издания его произведений возникали трудности, так как Верлену было отказано в государственной службе, после его тюремного заключения. Сборник представляет собой живописные стихотворения, он разделен на три части: «Забывшие мелодии», «Бельгийские пейзажи», «Акварели». Именно в этом сборнике ярко выражается символистская поэтика Верлена и его импрессионистский характер. Каждая работа из этого сборника представляет собой набросок, отрывок, фрагмент. Поэт запечатлевал процесс потока своего

сознания, мгновенно создавая стихотворения. Его работы лишены всякого сюжета, а также рифмы (при этом не являются свободным стихом). Главная цель сборника - добиться музыкальности и тем самым само название цикла говорит за себя («Романсы без слов»). Стиль сборника весьма характерен для творчества Верлена: меланхолия, музыкальность, описание пейзажа (пейзаж - источник впечатления, становится символом, используется импрессионистский приём), упоминание обозначения цвета (таким образом поэт выражал своё душевное состояние – используется также импрессионистский приём). Цикл «Романсы без слов» является одним из ключевых произведений символистического искусства.

Одновременно с этим сборником Верлен создаёт другой поэтический цикл «Мудрость», опубликованный в 1881 г. Этот сборник был написан во время тюремного заключения. В стихотворениях этого сборника выражены все чувства, испытанные поэтом во время своего заточения, вместе с тем они содержат религиозные послы. Это - исповедь поэта, обращение его к католической вере, надежда на спасение.

Также можно отметить седьмой сборник «Параллельно», который был выпущен в 1889 году. В этом произведении Верлен пародирует свою собственную манеру прошлых лет писать стихи, объединяя произведения, написанные им ранее.

Творчество Верлена соединяет в себе традиции символизма, импрессионизма, романтизма, а также декадентской поэзии. В стихотворениях поэта ярко выражены декадентские образы, такие как: меланхолия, самоирония, чувственность. Верлен разрушил каноны классического, традиционного стихотворения и благодаря поэту широкое распространение получил верлибр. К концу 1880-х и 1890-х гг. происходит признание Верлена. Его сборники переиздаются, поэт становится главой «школы декадентов», о нём пишут статьи.

После смерти поэта в 1899 году выходит его полное собрание сочинений в пяти томах. Благодаря поэту была сохранена средневековая французская песня и народное поэтическое творчество. Верлен оказал колоссальное влияние на



формирование и развитие поэзии символизма, и поэт был провозглашен ее основоположником.

### **Выводы по первой главе**

1. К концу XIX века возникло новое литературное течение, которое называется символизм. Наиболее известными представителями символизма являлись французские поэты-символисты Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо, Стефан Малларме и т.д.

2. Символизм был тесно связан с идеалистической философией И. Канта, А. Шопенгауэра, Ф. Шеллинга, а также мысли Ф. Ницше о сверхчеловеке. В этом литературном течении отражены религиозные и философские вопросы того времени, вопрос о сверхчеловеке.

3. Шарль Бодлер – известный французский поэт, а также предшественник символизма и модернизма. Свой сборник «Цветы зла» поэт писал в течение всей своей жизни. Сборник был выпущен в трех редакциях и состоит из шести глав: «Сплин и идеал», «Парижские картины», «Вино», «Цветы зла», «Мятеж», «Смерть». «Цветы зла», в котором отражены такие экзистенциальные темы, как человеческая сущность, душевное состояние, одиночество, горечь существования, мимолетное удовольствие. Большое значение поэтом придаётся описаниям природы, городским пейзажам.

4. Темы, которые больше всего рассматриваются Бодлером в произведениях, являются экзистенциальными темами, такие как: добро и зло, пессимизм, скептицизм, цинизм, распад, гибель, рухнувшие идеалы. Бодлер мастерски умел смешивать современные поэтические формы с традиционными и сочетать между собой несочетаемые понятия, что заложено в эстетике поэта.

5. Поль Верлен - французский поэт, создатель символизма и импрессионизма в литературе. Его поэтическим произведениям свойственны пессимистичность, меланхолия. Его называют самым лиричным поэтом во Франции. Поэзия Верлена необычайно музыкальна, что является одним из эстетических принципов символизма.

## **Глава 2. Символика в творчестве французских поэтов**

### **2.1 Символы в поэзии Шарля Бодлера**

Творчество Шарля Бодлера выделяется своим беспрецедентным выражением сложной чувственности и современных тем, совмещая это со структурой классической строгости и технического мастерства. Наиболее важными образами в поэзии Бодлера являются тьма, пейзажи, животные и запахи. Несмотря на разносторонние темы, каждое стихотворение содержит некие символы, которые выражаются через разные образы, связанные с тематикой произведения. Эстетический принцип Бодлера - вывести человека из обыденной, «порочной» жизни с помощью поэзии, ведь лишь только искусство способно совершить это. Символы в поэзии Шарля Бодлера выражаются через разного вида образы, содержат скрытые мотивы и отражаются через душевное состояние лирического героя, его воспоминания. В каждом стихотворении символы выражаются через образы, которые бывают материальными или абстрактными, устрашающими или изящными.

Каждый символ в поэзии Бодлера несёт глубокую идею, а также содержит античную или церковную отсылку.

### 2.1.1 Запах - символ в поэзии Шарля Бодлера

Запах становится в его поэзии символом и играет одну из ключевых ролей в поэзии Бодлера. Поэт считал, что запахи навсегда остаются в памяти человека, они вечны. Запахи сохраняют собственную историю, они «въедаются» в предметы, тем самым навсегда оставив в них воспоминания. С помощью соответствий происходит принцип искусства символизма. Этот символ у Бодлера является синестезией, которая вызывает ассоциации с помощью восприятий (запах, вкус, цвет, звук), он пробуждает воспоминания, а также имеет свойство создавать отдельный мир. Запахообразы в поэзии Бодлера многофункциональны, они имеют свойства трансформироваться.

Например, стихотворение «Флакон» (1857) (сборник «Цветы зла») содержит предмет – символ, хранящего в себе память о несбывшемся. Стихотворение Бодлера «Флакон» содержит образ запаха. Аромат у Бодлера олицетворяет мимолетность воспоминания. Это становится понятным из описания самого флакона в стихотворении: «Parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient, D'où jaillit toute vive une âme qui revient» (Baudelaire, 1857, 76). Флакон - пустой, старинный, но, тем не менее, он полон воспоминаний, историй. Запах у Бодлера многофункционален. С помощью запаха он хотел передать ностальгию по прошлому. Об этом говорится в первой строфе стихотворения: «Il est de forts parfums pour qui toute matière est poreuse. On dirait qu'ils pénètrent le verre» (Baudelaire, 1857, 76). Лирический герой сравнивает свою судьбу с флаконом. Ему кажется, что когда-нибудь настанет тот самый момент для лирического героя, когда он окажется забытым как брошенный флакон. Свои переживания лирический герой описывает таким способом: «Ainsi, quand je serai perdu dans la mémoire des hommes, dans le coin d'une sinistre armoire» (Baudelaire, 1857, 76). В

данном стихотворении символ - это стеклянный флакон (предмет), который олицетворяет драму человека той эпохи и даже трагедию человека, который пережил душевную боль одиночества.

Запах также является ключевым символом в стихотворении «Экзотический аромат» (1857) из цикла «Сплин и идеал» (сборник «Цветы зла»). Ощувив запах тела своей возлюбленной, лирический герой фантазирует и детально создает свой воображаемый мир: «Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruit savoureux» (Baudelaire, 1857, 40). С помощью этого символа поэт создает целостную картину мира, который сочетает в себе различные ароматы тела, природы, чувств. Аромат, который исходит от возлюбленной, ассоциируется у лирического героя с душным летним вечером. Экзотический аромат тела женщины дарит герою опьяняющие ощущения. И опять запахообразы восстанавливают у героя забытые воспоминания.

В стихотворении «Полмира в твоих волосах» (1857) (сборник «Парижский сплин») лирический герой теперь пишет о другом символе как предмете (волосы). Опять запах приобретает большое значение. Аромат волос дарит поэту возможность путешествовать по воспоминаниям о былом: «Tes cheveux contiennent tout un reve, plein de voilures et de matures; ils contiennent de grandes mers dont les moussons me portent vers de charmants climats, ou l'espace est plus bleu et plus profond, ou l'atmosphere est parfumee par les fruits, par les feuilles et par la peau humaine» (Baudelaire, 1868, 46). В стихотворении перечисляется множество вещей, которые содержат различные запахи: un mouchoir odorant, l'atmosphere est parfumée par les fruits, par les feuilles et par la peau humaine, les odeurs combines du goudron, du musc et de l'huile de coco. Запах мускуса символизирует наслаждение, реальный источник удовольствия. И кокосовое масло представляет также экзотический аромат. Все перечисленные предметы вызывают неординарные

ассоциации, идиллию, тем самым можно сделать вывод, что лирический герой хотел убежать от реальности, создать свой идеальный рай.

Стихотворение «*Sed non satiata*» (1857) (сборник «Цветы зла») также содержит запахообраз мускуса: «*Bizarre déité, brune comme les nuits, au parfum mélangé de musc et de havane, oeuvre de quelque obi, le Faust de la savane, sorcière au flanc d'ébène, enfant des noirs minuits*» (Baudelaire, 1857, 46). С помощью запаха мускуса в стихотворении описывается женщина, её прекрасный облик, которым восхищается лирический герой. Данный аромат вызывает старые, забытые чувства. Лирический герой испытывает непреодолимое желание обладать своей возлюбленной. Упоминание аромата табака дополняет эти ощущения. Экзотические запахи у Бодлера всегда связаны с женскими образами и словно раскрывают эти образы. В основном лирический герой находит необычные запахи, благоухания в волосах, на груди, шее, на коже женщины.

Запахи в поэзии Бодлера раскрывают образы, делают их более понятными и имеют свойство давать характеристики различным объектам.

### **2.1.2 Пейзаж - символ в поэзии Шарля Бодлера**

Помимо запаха как символ также существует важная тема для поэзии Бодлера - пейзаж. Тема природы часто встречается в поэзии Бодлера. Пейзажи в творчестве Бодлера имеют особое предназначение. Чаще всего пейзаж выполняет изобразительную функцию, с помощью него возможно особым способом взглянуть на мир. Природа может содержать антропоморфную функцию. Окружающий мир представляет собой путь к душевному миру человека. В этом выражается принцип двоемирия, что является традицией эпохи романтизма. Через собственные воспоминания человек может попасть в мир детства или путешествий.

Образ пейзажа имеется в стихотворении «Поездка на Киферу» (1855) из сборника «Цветы зла». Кифера – это греческий остров. Стихотворение содержит отсылки к мифическим существам, растениям, местам: Eldorado, un ange enivré, l'antique Vénus. Например, упоминаются кипарисы, то есть деревья, которые чаще всего встречаются на кладбище: «Nous vîmes que c'était un gibet à trois branches, Du ciel se détachant en noir, comme un cyprès» (Baudelaire, 1857, Кипарисы символизируют жизнь после смерти. Венера в стихотворении символизирует небесную и земную любовь: «Dans ton île, ô Vénus ! je n'ai trouvé debout Qu'un gibet symbolique où pendait mon image... - Ah ! Seigneur ! donnez-moi la force et le courage De contempler mon coeur et mon corps sans dégoût» (Baudelaire, 1857, 193). Венера имеет одновременно положительные и отрицательные начала. В конце стихотворения упоминается виселица. Виселица представляется как символ городского правосудия.

В стихотворении «Соответствия» (1857) из цикла «Сплин и идеал», (сборник «Цветы зла») говорится о таинственных сущностях природы: «La Nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles; l'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers» (Baudelaire, 1857, 14). Первая строка стихотворения содержит фразу «Природа – темный храм», природа для Бодлера является храмом, в котором обитают существа, бесцельно бродящие. В этом случае природа является символом соответствий, который содержит культурно-мифологический контекст, образ храма. Все символы леса: звуки, запахи, цвета объединяются воедино и помогают выявить соответствия как характеристику леса. В этом и заключается главная идея стихотворения.

Именно осень являлась любимым временем года Бодлера. В стихотворении «Осенний Сонет» поэт сравнивает осень со своей возлюбленной, которую он называет Маргарита: «Crime, horreur et folie! — Ô pâle marguerite! Comme moi n'es-tu pas un soleil automnal, Ô ma si blanche, ô ma si froide Marguerite?» (Baudelaire, 1857, 103). Цветы ромашки являются символом невинности и спасения, с чем ассоциируется Дева Мария. Также

маргаритка имеет свойство заживлять раны, именно поэтому Бодлер находил в ней свое спасение.

Природа - символ содержится во многих стихотворениях Бодлера. Например, в стихотворении «Чужеземец» (1869) (сборник «Парижский сплин») лирический герой критически относится к обыденным человеческим ценностям, не принимая их. Но к концу стихотворения становится понятно, что он находит суть и любовь в облаках: «— J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages !» (Baudelaire, 18). Именно, благодаря любви лирического героя к облакам мы можем понять, что он одинок. Облако – символ у Бодлера имеет многозначное понятие. Облака могут характеризоваться как символ одиночества или тоски по родине, по детству.

Бодлер видит в природе человеческое начало: он одушевляет природу. Пейзажи у поэта вызывают чувства, возбуждают фантазию, эмоциональное переживание. Природа, пейзаж являются ключевым понятием для эстетики Бодлера. Не только пейзажи, но и животный мир используется в поэзии Ш.Бодлера.

### **2.1.3 Животные - символы в поэзии Шарля Бодлера**

Следующие важные в поэзии Бодлера образы, которые становятся символическими – это животные. Животные у Бодлера представлены в разных образах: зловещих или изящных, мифических или реальных. Через изображение животных Бодлер отражал свой внутренний мир.

Стихотворение «Поездка на Киферу» содержит не только пейзажные зарисовки, но и образы животных, которые имеют символические значения: «Des corbeaux lancinants et des panthères noires qui jadis aimaient tant à

triturer ma Chair» (Baudelaire, 1857). Например, ворон и пантера представляют собой животных, которые вызывают неприятные ощущения, грустное, мрачное настроение. Ворон в христианской традиции является предвестником несчастий, символизирует сатану и грех. Пантера является символом свирепости и олицетворяет агрессивность и силу. Тем самым поэт подчёркивает жестокость мира, его агрессивность.

Следующее стихотворение Бодлера (сборник «Цветы зла») содержит ещё один символ в образе животных - «Кошки» (1857). В этом стихотворении кошка описывается как женский образ. Кошки изменяются, происходят метаморфозы с ними, что вызывает в памяти мифические мотивы. В начале произведения можно наблюдать противостояние учёных и любовников. Это противостояние является антонимичным: «Les amoureux fervents et les savants austères aiment également, dans leur mûre saison» (Baudelaire, 1857, 105). Именно сравнивая эти два антонимичные друг другу понятия, можно считать, что кошки в поэзии Бодлера являются носителями высшего знания. Они используют весь опыт, который приобрело человечество. Другими словами, кошки могут быть одновременно и любовниками, и учёными. У Бодлера кошки являются символом мудрости и таинственности: «Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques» (Baudelaire, 1857, 105). В этой строчке говорится об опьяняющем состоянии от касания сфинксов, от которых образуются искры.

В стихотворении «Альбатрос» (1857) из цикла «Сплин и идеал» (сборник «Цветы зла») присутствует тема неволи, то есть отсутствия свободы. Эта тема выражена через символ (образ птицы). Альбатрос символизирует бремя вины. Альбатрос считается птицей свободного полёта. Лирический герой чувствует себя пленником среди толпы. Он не понимает, кто его окружает. Тем самым поэт хочет показать трагичность своей судьбы, а также пустоту в душе. Лирический герой не находил себе места среди окружающих его людей: «Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, Qui suivent, Indolents compagnons de voyage, Le navire glissant sur les



gouffres ammers» (Baudelaire, 1857, 11). Матросы символизируют безразличную толпу, общество без души и способности любить, которые вызывают у поэта чувство непонимания и возмущения.

Стихотворение «Предупредитель» (1857) из цикла «Сплин и идеал», (сборник «Цветы зла») имеет образ животного, а именно змея-предупредителя. Гадюка в этом стихотворении играет роль предупредителя, к которому человек прислушивается: «Tout homme digne de ce nom a dans le coeur un Serpent jaune, installé comme sur un trône, qui, s'il dit: «Je veux répond: «Non!» Plonge tes yeux dans les yeux fixes des Satyresses ou des Nixes, la Dent dit: «Pense à ton devoir!» (Baudelaire, 1857, 37). Гадюка в христианстве символизирует зло и является одним из четырех апостолов дьявола. Также гадюка в стихотворении Бодлера представлена как «другое я» человека.

#### **2.1.4 Тьма - символ в поэзии Шарля Бодлера**

Многие произведения Бодлера имеют тёмную и мрачную тематику, которые свидетельствуют о драматичности судьбы поэта. В этой подглаве были рассмотрены наиболее мрачные, полные ужаса стихотворения Бодлера из цикла «Сплин и идеал» сборника «Цветы зла» (1857), которые также содержат некую символику.

Например, в стихотворении «Падаль», которое вызывает ощущение страха, ужас передается через образ животного. В стихотворении подробно описывается разлагающийся труп лошади. Разложение у Бодлера символизирует особый вид любви, о чём свидетельствует, например, фраза из последнего четверостишия: «Alors, ô ma beauté! dites à la vermine qui vous mangera de baisers» (Baudelaire, 1857, 50). Поэт сравнивает червей с поцелуями. С помощью детального изображения гниения лошади, поэт, таким образом, признаётся в любви своей возлюбленной. Тем самым происходит оксюморон, сочетание несочетаемого. Бодлер видит красоту и любовь в омерзительных вещах, сравнивая гниющие останки с цветами. Этот мотив является ключевым у декаданса. Бодлер также видит в трупе лошади начало новой жизни, к примеру

червей. «Падаль» является олицетворением души поэта. Поэт, по мнению общества, это падший человек.

Стихотворение «Маяки» посвящено великим художникам разных эпох, таким как Рубенс, Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело, Пюже, Ватто, Гойя, Делакруа. В каждом четверостишие стихотворения описываются известные работы художников, которые олицетворяют страдание и по-своему выражают красоту. В этом стихотворении отражается идея сущности красоты, которая может выражаться не только в светлом или прекрасном образе, но и в устрашающем и мрачном настроении. Бодлер раскрывает индивидуальность творчества каждого художника, например Рубенса: «Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer» (Baudelaire, 1857, 219). Третье четверостишие имеет библейскую лексику, так как Рембрандт видел в библейских сюжетах драматизм духовного напряжения: «Rembrandt, — triste hôpital tout rempli de murmures, et d'un grand crucifix décoré seulement, où la prière en pleurs s'exhale des ordures, et d'un rayon d'hiver traversé brusquement» (Baudelaire, 1857, 219). Живопись Рембрандта отличается сложностью композиций. Далее идёт описание великой работы Микеланджело, выполненной в Сикстинской капелле: «Michel-Ange, lieu vague où l'on voit des Hercules se mêler à des Christs, et se lever tout droits des fantômes puissants qui dans les crépuscules déchirent leur suaire en étirant leurs doigts» (Baudelaire, 1857, 219). Все художники, перечисленные в этом стихотворении, являются важными, которые смогли оставить след в истории и передали своё творчество следующим поколениям. В этом и заключается символика стихотворения. Их творения доказывают, что красота вездесуща: «C'est un cri répété par mille sentinelles, un ordre renvoyé par mille porte-voix; C'est un phare allumé sur mille citadelles, un appel de chasseurs perdus dans les grands bois!» (Baudelaire, 1857, 219).

В стихотворении «Гимн о красоте» (1857) из цикла «Сплин и идеал», (сборник «Цветы зла») описывается само понятие «красота». Для Бодлера

красота и ужас тесно связаны. В стихотворении лирический герой видит в образе своей возлюбленной грусть и одновременно красоту. Связь меланхолии и красоты представлялась поэту неотъемлемой частью поэтического текста. Герой не может понять, кого из себя представляет его возлюбленная, он сравнивает её и с божеством, и с демоном. Для лирического героя ослепительная красота его женщины остаётся загадкой. Стихотворение содержит множество разных образов, антонимичных друг другу, которые сравниваются с образом женщины: «Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme, o beauté? Ton regard, infernal et divin, verse confusement le bienfait et le crime, et l'on peut pour cela te comparer au vin» (Baudelaire, 1857, 38). Далее во второй части стихотворения описываются более ужасающие образы, как например Сатана, разложение, могилы, сирены, ад: «De Satan ou de Dieu, qu'importe? Ange ou sirène, qu'importe, si tu rends, — fee aux yeux de velours, rythme, parfum, lueur, o mon unique reine! - L'univers moins hideux et les instants moins lourds?» (Baudelaire, 1857, 38). В древнегреческой мифологии сирены символизируют коварство, губительный соблазн материального мира, искушающего дух на его пути к цели. Сирены – это демоны в женском облике, которые олицетворяют обманчивую, но очаровательную морскую поверхность, под которой скрываются острые утёсы. Для Бодлера красота представляется обманчивой, не внушающая доверия.

Далее стихотворение «Благословение» (1857) из того же цикла «Сплин и идеал» (сборник «Цветы зла»). В этом стихотворении отражена биография поэта, его обида и семейная драма. Лирический герой считает свою жизнь проклятием, что он обречён страдать внутри своей семьи. В стихотворении звучат сокровенные мысли поэта, связанные с божественным даром: «Lorsque, par un décret des puissances suprêmes, le Poète apparaît en ce monde ennuyé, sa mère épouvantée et pleine de blasphèmes crisper ses poings vers Dieu qui la prend en pitié:— «Ah! que n'ai-je mis bas tout un nœud de vipères, plutôt que de nourrir cette dérision! Maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères où mon ventre a conçu mon expiation! Puisque tu m'as choisie entre toutes les femmes pour être le dégoût de mon triste mari, et que je ne puis pas rejeter dans les flammes, comme un billet d'amour, ce

monstre rabougré» (Baudelaire, 1857, 7). Бодлер считал, что поэтический талант – это своего рода божье благословение, которое представляется в виде утешительного дара за все страдания поэта. Данное стихотворение содержит множество мифических и библейских отсылок. Например, в стихотворении упоминается демон-искуситель. Это символ греха, который находится в аду, как место вечных мук. В поэтическом тексте упоминается такое слово как Гиена: «Elle-même prépare au fond de la Géhenne» (Baudelaire, 1857, 7). Гиена упоминается в стихотворении как символ судного дня. Далее упоминание гарпии несёт глубокий смысл: «Et mes ongles, pareils aux ongles des harpies, sauront jusqu'à son cœur se frayer un chemin» (Baudelaire, 1857, 7). Гарпия представляет собой мифическое чудовище, которое символизирует внезапную смерть и разрушения. Упоминания мифонимов в стихотворении помогают выразить смысл произведения и чувства поэта, его душевные терзания. Стихотворение отражает безысходность и драматичность его судьбы.

Бодлер умел гармонично сочетать прекрасное и безобразное в своих произведениях, используя возвышенную лексику. Тема меланхолии у Бодлера всегда выражалась в изысканном виде и отражала его личную трагедию. Ш. Бодлер оказал влияние на многих поэтов разных эпох. Далее ознакомимся с творчеством Поля Верлена, чья поэтическая эстетика базируется на эстетике Шарля Бодлера.

## 2.2 Символы в поэзии Поля Верлена

Творчество Поля Верлена представляет собой сочетание традиций романтизма, символизма, декаданса и импрессионизма. В своей поэзии Верлен предпочитает музыкальность слов, их звучание, а не только их значения. Тем самым читатель воспринимает произведения поэта как музыкальное произведение. С помощью музыкальности поэзия Верлена передаёт свои душевные переживания поэта и общества. В его поэзии описания душевного состояния лирического героя соответствует состоянию природы. Именно через такие описания поэт раскрывает душевный мир лирического героя. Стихотворения Верлена раскрывают трагизм человеческой души, его разочарование. Есть в поэзии Верлена символы. Они отражаются в поэзии с помощью мрачных мотивов, библейских отсылок, звуков древних музыкальных инструментов, упоминания inferнальных животных, запахов необычных, редких растений.

Рассмотрим символику, которая встречается в стихотворениях Поля Верлена, отражённая с помощью тьмы, пейзажа, животных и запахов.

### **2.2.1 Запах - символ в поэзии Поля Верлена**

Верлен считает Бодлера своим учителем, и заимствует у него некоторые детали, в частности, запах – символ. Он считает, что запахи навевают воспоминания о былом, они терзают больную душу поэта. Есть многочисленные стихотворения, в которых описываются приятные обонянию благоухания, связанные с любовными воспоминаниями.

Например, в стихотворении «Nevermore» (1866) из сборника «Сатурнические поэмы» проявляется образ «первых цветов», как символ запаха: «Ah! les premières fleurs, qu'elles sont parfumées! Et qu'il bruit avec un murmure charmant le premier oui qui sort de lèvres bien-aimées» (Verlaine, 1866, 9). Аромат первых цветов дарит воспоминания о возлюбленной, о прогулках в саду, которые остались только в воспоминаниях лирического героя. Былое время невозможно вернуть назад, но воспоминания, которые хранятся в запахе первых цветов

остаются навсегда. В поэзии Верлена запах как символ играет важную роль, особенно аромат цветов. Ароматы усиливают музыкальность стихотворений.

Точно так же аромат цветов будоражит чувства в стихотворении «Три года спустя» (1866) из цикла «Меланхолия», сборника «Сатурнические поэмы», в котором присутствуют образы цветов, таких как розы, лилии: «Les roses comme avant palpitent; comme avant, les grands lys orgueilleux se balancent au vent» (Verlaine, 1866, 22). В стихотворении описывается сад с множеством разных растений, запахи которых приносят лирическому герою ощущение «дежавю». Сад пропитан грустью от пейзажа до запахов. Как и в предыдущем стихотворении, все счастливые воспоминания о возлюбленной, действия, которые происходили в этом саду между ними остались только в воспоминаниях лирического героя. Упоминание виноградной лозы в описании сада не остаётся просто описанием. Виноградная лоза почти во всех культурах является символом плодородия и изобилия, а также наследует символику радости созидания: «Rien n'a change. J'ai tout revu: l'humble tonnelle de vigne folle avec les chaises de rotin... Le jet d'eau fait toujours son murmure argentin et le vieux tremble sa plainte sempiternelle». Далее, в конце стихотворения, ключевой строкой является: «Dont le plâtre s'écaille au bout de l'avenue. —Grele, parmi l'odeur fade du réséda» (Verlaine, 1866, 22). Резеда является символом сердечной привязанности и искренности чувств. Упоминание резеды не случайно, так как это доказывает искренность чувств лирического героя. Автор даёт понять, что его любовь ещё не иссякла, но приносит ему душевные страдания.

Запах - символ содержится в стихотворении «Серенада» (1866) сборника «Сатурнические поэмы». На этот раз воспоминания о былом вызывает у лирического героя плоть возлюбленной: «Puis je louerai beaucoup, comme il convient, cette chair bénie dont le parfum opulent me revient les nuits d'insomnie» (Verlaine, 1866, 87). Ощущение роскошного аромата благословенной плоти женщины помогает лирическому герою мысленно вернуться в бессонные ночи. В предыдущих стихотворениях ароматы цветов, сада возбуждали воспоминания

лирического героя. В данном стихотворении лирический герой смог окунуться в собственные воспоминания с помощью аромата тела возлюбленной.

### 2.2.2 Природа - символ в поэзии Поля Верлена

Поэзия Поля Верлена представляет собой душевные терзания лирического героя в сочетании с детальным описанием прекрасного пейзажа. Другими словами, Верлен создал «пейзаж души», в котором изображаются символы. Символизм Верлена имеет скрытое значение. Символы поэта передаются через многочисленные и непредсказуемые образы, например: через необычные виды растений или цветов, использование тёмных нюансов черного цвета.

Образ пейзажа выражается в стихотворении «Лунное Сияние» (1867) из сборника «Галантные празднества». Об этом говорится в первом четверостишии: «Votre âme est un paysage choisi que vont charmant masques et bergamasques jouant du luth et dansant et quasi tristes sous leurs deguisements fantasques» (Verlaine, 1904, 30). В данном стихотворении содержатся образы, которые придают праздничное, карнавальное настроение. Например, маска является символом трансформации, иллюзии и защиты. В мифологии маска является своеобразным «пропуском» в таинственный мир духов. В стихотворении Верлена маска является символом таинственности души лирического героя. Одев маску, лирический герой хотел скрыть свои душевные переживания. В стихотворении упоминается китайский музыкальный инструмент лютя. У разных народов этот музыкальный инструмент содержит разные символы, но в основном лютя является символом гармонии, мудрости и любви (так как является инструментом для влюблённых). У Верлена образ лютни символизирует фальшивую любовь. Тем не менее, главным символом стихотворения является луна, которая представляет собой символ отражения, воды и ночи. Для Верлена луна связана как с жизнью, так и со смертью.

Стихотворение «Закаты» (1866) из цикла «Грустные пейзажи», сборника «Сатурнические поэмы» описывает душевный мир лирического героя и процесс

захода солнца. В самом названии стихотворения слово «солнце» представляется во множественном числе, что является абсурдным. Именно в не реалистичности и заключается символизм данного стихотворения – с помощью деталей, которые передают настроение героя: «Une aube affaiblie verse par les champs la mélancolie des soleils couchants» (Verlaine, 1866, 49). Колыбельная песня, странные сны, алые призраки - всё это приводит к меланхолическому состоянию лирического героя, сливаясь в единый организм с описанием пляжного пейзажа: песчаные берега, закаты.

В стихотворении «Парижский набросок» (1866) из цикла «Офорты», (сборник «Сатурнические поэмы») поэт создаёт набросок городского пейзажа. В описании города преобладают синие оттенки: «цинковая» луна и голубой газ фонарей: «La lune plaquait ses teintes de zinc par angles obtus. Des bout de fumee en forme de cinq sortaient drus et noirs des hauts toits pointus. Le ciel etait gris. La bise pleurait ainsi qu'un basson. Au loin, un matou frileux et discret miaulait d'etrange et grele facon. Moi, j'allais, revant du divin Platon et de Phidias, et de Salamine et de Marathon, sous l'oeil clignotant des bleus becs de gaz» (Verlaine, 1866, 35). Синий цвет в литературе символизирует демоническую силу и даже саму смерть, а также сентиментальность и легкомыслие. Упоминание цифры «пять» тоже является не случайным. В данном стихотворении цифра «пять» является символом ненужности. Эта цифра представляется поэтом как образ лишнего предмета. Особую роль в стихотворении играют образы звуков, которые создают безысходное настроение: плач ледяного ветра, фагот (музыкальный инструмент низкого тембра), мурчащий больной кот. Эти образы вызывают чувства тревоги и отчаяния.

Образ пейзажа раскрывается в стихотворении «Осенняя песня» (1866) из цикла «Грустные пейзажи» (сборник «Сатурнические поэмы»). Стихотворение крайне меланхолично. Такова и душа поэта и природный пейзаж. В стихотворении «Осенняя песня» даётся образ осеннего пейзажа и одновременно пейзажа души. С помощью описания осенней природы поэт хочет выразить своё



душевное состояние: «Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte deçà, delà, pareil à la feuille morte» (Verlaine, 1866, 61). Главную роль в ней играет сухой лист или осенний листок. Сухой лист является символом одиночества. В стихотворении Верлена осенний листок представляет собой образ «проклятого поэта», который существует в обществе, где никто не сможет его принять. В стихотворении лирический герой пытается окунуться в свои детские воспоминания, чтобы убежать из осенней хандры. Изображение осени представляет собой усталость, тоску и даже чувство приближения смерти.

Слияние пейзажа, одиночества и тоскливого настроения происходят во многих стихотворениях из цикла Верлена «Грустные пейзажи». Например в: «Сумерки таинственного вечера», «Час пастуха», «В лесу», «Час свидания», «Зелень» и др.

### **2.2.3 Животные - символы в поэзии Поля Верлена**

Образы животных играют особое место в творчестве Поля Верлена. Животные у Верлена - символы, которые помогают раскрыть смысл стихотворений. В этой подглаве были рассматриваются четыре стихотворения, в которых упоминаются различные животные.

В стихотворении «Соловей» (1866) из цикла «Грустные пейзажи», (сборник «Сатурнические поэмы») меланхолия отражается через образ птицы, а именно соловья. Лирический герой испытывает тоску по своей возлюбленной, сравнивая полёт птицы с внезапным потоком воспоминаний: «Comme un vol criard d'oiseaux en moi, tous mes souvenirs s'abattent sur moi, s'abattent parmi le feuillage jaune de mon coeur mirant son tronc pli» (Verlaine, 1866, 64). Ночной пейзаж, в котором соловей совершает свой полёт представляется в обычной для Верлена форме мрака и тревожности. Мрачность в стихотворении передается через описание тёмных полевых трав, ольхи, воды, желтой листвы. Образ плачущей птицы является метафорой состояния души поэта. В стихотворении также упоминается фиолетовый цвет, который символизирует траур: «Au tain violet de l'eau des Regrets» (Verlaine,

1866, 64). Тёмные полевые травы рассматриваются как образ мрака и сна, передавая напряжённость и драматичность ситуации.

Помимо описания пейзажа, в стихотворении «Лунное сияние» также имеется образ соловья. Соловей является символом чистоты, мук и экстаза любви. Символ пения соловья связан с весенним брачным периодом. Также соловьиное пение связано одновременно и с радостью, и с болью: «*Au calme clair de lune triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbre*» (Verlaine, 1904, 30). Также образ фонтана представляет собой символ вечной жизни: фонтан, с непрерывным потоком воды: «*Et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres*» (Verlaine, 1904, 30). В стихотворении фонтан учит «сладко плакать», что сливается с идеей плачущей птицы.

Стихотворение «Ночное зрелище» (1866) из цикла «Офорты», (сборник «Сатурнические поэмы») содержит образы животных, таких как: волки, вороны, стервятники: «*Secoués par le bec avide des corneilles et dansant dans l'air noir des gignes nonpareilles tandis que leurs pieds sont la pâture des loups quelques buissons d'épine épars, et quelques houx*» (Verlaine, 1866, 42). Все перечисленные образы символизируют смерть. В этом стихотворении изображается смерть всего живого, а также души.

Образы животных у Верлена не всегда содержат мрачное, меланхоличное настроение. Например, стихотворение «Женщина и кошка» (1866) из цикла «Капризы» (сборник «Сатурнические поэмы»), в котором образ животного содержится в изящной кошке. В этом стихотворении образы кошки и женщины сливаются: «*Elle jouait avec sa chatte, et c'était merveille a voir. La main blanche et la blanche patte s'ebattre dans l'ombre du soir*» (Verlaine, 1866, 68). Взаимодействия женщины и кошки, их игры описываются невинным, полной нежности образом. Но под всей этой красотой скрываются смертоносные когти. Общая картина представляет собой параллелизм: противоположность между кошкой, как домашнего животного и женщиной, которую в этом стихотворении сравнивают

с рысью, большим и диким животным. Кошка в данном стихотворении символизирует изящество, она дополняет образ женщины. Верлен представляет себе идеальную женщину, утешительницу, способную выполнить все его прихоти. Для Верлена любовь – это прежде всего инстинкт, желание, порожденное чарами красоты.

#### 2.2.4 Тьма - символ в поэзии Поля Верлена

Символы в поэзии Верлена имеют скрытое значение, тайный смысл. С помощью детального изучения образов в его произведениях можно раскрыть тайну символов, а также души поэта. Большинство произведений Верлена отличаются глубокой мрачностью и безысходностью. Меланхолия в творчестве Верлена отражает его собственное настроение и мировосприятие. В этой подглаве рассмотрены наиболее драматичные стихотворения Верлена, в которых содержится тьма-символ.

К примеру стихотворение «Ночное зрелище» (1866) из цикла «Офорты», (сборник «Сатурнические поэмы») является одним из самых ярких произведений символизма. «Ночное зрелище» - готическое, тревожное стихотворение, с мотивами средневековья: «La nuit. La pluie. Un ciel blafard que déchiquette de flèches et de tours à jour la silhouette d'une ville gothique éteinte au lointain gris. La plaine. Un gibet plein de pendus rabougris secoués par le bec avide des corneilles et dansant dans l'air noir des giques nonpareilles, tandis que leurs pieds sont la pâture des loups» (Verlaine, 1866, 42). Мрачность стихотворению придаёт соответствующая лексика: *une ville gothique, l'air noir, les corps des pendus, les corbeaux* и т.д. В стихотворении описывается пейзаж ночного вымершего города, после которого следуют устрашающие детали: вороны клюют повешенных, волки грызут им пятки, эти действия являются оксюмороном «пляска мертвецов». С помощью жуткого описания пейзажа поэт описывает таким образом состояние своей души. Ночная картина представляет собой образ внутреннего мира поэта. В стихотворении глубоко выражаются образы, которые содержат тёмные оттенки, олицетворяя ночной пейзаж. Например, все перечисленные автором образы

имеют чёрный окрас: ворон, волки, мрачные растения, ночь, чёрный воздух, серая мгла. Кроме того, остролист упоминается в стихотворении как символ бессмертия, также он являлся терновым венцом Иисуса: красные ягоды символизируют кровь, пролитую Иисусом за людей. Таким образом, упоминание о трех босых узниках также имеют библейскую отсылку. Они являются троицей смертников, направляющихся в ад, как Иисус Христос направлялся на казнь на Голгофу. Изображение казни представляется Верленом как вопрос к Богу, который, по его мнению, является создателем этого несправедливого и мрачного мира.

В стихотворении «Сердце тихо плачет» (1874) из сборника «Романсы без слов» противопоставляются слезы и дождь. С помощью пасмурной погоды описывается душевная тоска лирического героя: «Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville; Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? O bruit doux de la pluie par terre et sur les toits! Pour un cœur qui s'ennuie o le chant de la pluie» (Verlaine, 1894, 45). Динамичность стихотворению задаёт эпиграф из цитат Артюра Рембо, который возможно был упомянут во время повседневного разговора двух поэтов: «На улице нежно дождит». Именно в этой фразе Верлен увидел некую метафору и связь между плачем и дождём.

В стихотворении «Сентиментальная прогулка» (1866) из цикла «Грустные пейзажи», сборника «Сатурнические поэмы» по аналогии упоминаются цветы, а именно неньюфары: «Le couchant dardait ses rayons suprêmes et le vent berçait les nénuphars blêmes; Les garnds nénuphars entre les roseaux tristement luisaient sur les calmes eaux» (Verlaine, 1866, 53). Неньюфары считаются символом борьбы с нечистью, а также помощниками путешественников, которые проделали долгий путь. Лирический герой, прогуливаясь по лесу сталкивается с плакучими ивами, тёмной водой, что вызывает у него страх. Пугающие тени, туман, словно призрак, все эти образы вызывают у лирического героя чувства присутствия нечистой силы. И только неньюфары были единственными, что оставляло светлый нюанс, тем самым помогая герою пройти этап душевных терзаний.

Стихотворение «Ночной кошмар» (1866) из цикла «Офорты», сборника «Сатурнические поэмы» представляет фантастический мир кошмаров. Призрачный всадник – главная фигура стихотворения. Он описывается как человеческий скелет, который носит меч и песочные часы: «J'ai vu passer dans mon rêve - Tel l'ouragan sur la grève, - d'une main tenant un glaive et de l'autre un sablier, ce cavalier des ballades d'Allemagne qu'à travers ville et campagne, et du fleuve à la montagne, et des forêts au vallon, un étalon» (Verlaine, 1866, 37). Всадник может символизировать только смерть. Этот факт может подтвердить ещё один образ – его жеребец, у которого чёрный окрас. Также в стихотворении упоминаются разные места, такие как Германия, реки, леса, сельская местность. Описание всадника наводит на мысли, что смысл стихотворения заключается в смерти отца Верлена, чью утрату он тяжело переживал. Символы смерти Верлен обычно смягчает перифразами или эвфемизмами. «Ночной кошмар» - полностью описывает душевное состояние поэта, его сверхчувствительность. На протяжении всей жизни Верлен часто возвращался к теме смерти.

### 2.2.5 Музыкальность в поэзии Поля Верлена

Поль Верлен провозгласил: «Музыка — прежде всего!». Это означало, что в поэзии самым главным становится звучание слова. Важно отметить, что звучание и содержание становятся единым целым в стихотворениях П.Верлена. Поэзия П.Верлена чрезвычайно музыкальна. Эта музыкальность достигается путём многочисленных приёмов: с помощью повторов, аллитераций, рифмования внутри строфы, а также за счёт соединения французских гласных и согласных звуков.

Таким образом, поэзия Верлена содержит богатую ритмическую основу и создаётся впечатление, что она обладает музыкальной душой. В своём первом стихотворении «Смерть!» (1858) поэт сумел создать разнообразные музыкальные явления с помощью видоизменений различных рифм, александрийского стиха, семисложного стиха: «Telle qu'un moissonneur, dont l'aveugle faucille abat le frais bleuet, comme le dur chardon, telle qu'un plomb cruel

qui, dans sa course, brille, siffle, et, fendant les airs, vous frappe sans pardon; Telle l'affreuse mort sur un dragon se montre, Passant comme un tonnerre au milieu des humains, Renversant, foudroyant tout ce qu'elle rencontre et tenant une faux dans ses livides mains. Riche, vieux, jeune, pauvre, à son lugubre empire Tout le monde obéit; dans le cœur des mortels le monstre plonge, hélas! ses ongles de vampire! Il s'acharne aux enfants, tout comme aux criminels» (Verlaine, 1858, 76). Его сборник «Романсы без слов» (1874 г.) является манифестом новой поэзии. Стоит выделить его стихотворение «Сердце тихо плачет», которое особенно выделяется своей музыкальностью.

Проблематика в стихотворениях Верлена отходит на второй план, в то время как основой его стихотворений становится звучание стиха, что создаёт большие проблемы в области перевода для того, чтобы передать хотя бы приблизительно французское звучание. Переводчикам поэзии Верлена необходимо уделять этому особое внимание.

«Поль Верлен - непревзойденный мастер звукописи. Аллитерация и ассонансы в его стихотворении играют не меньшую, а возможно, даже и большую роль, чем смысловое наполнение слов. В этом стихотворении Верлен демонстрирует также виртуозную поэтическую технику, ведь ритм поэзии создается повторами на разных уровнях текста. Это обрамление, когда последние слова первой и последней строк строфы повторяются, рифмование, однородные члены предложения (синтаксический повтор): «ни измены, ни потери»; «без гнева, без любви, без ревности, без дум». Все это создает эффект бесконечного движения по кругу, который не имеет ни начала, ни конца...» (<https://pandia.ru/text/80/566/1601.php>). Особенность поэзии Поля Верлена заключается в непредсказуемости ритма. Это подробно раскрывается в его стихотворении «Поэтическое искусство», которое является одним из ключевых манифестов французской поэзии эпохи символизма.

### **2.3 Сравнение символических элементов в поэзии Шарля Бодлера и Поля Верлена**

Символ является тропом и может быть очень многозначным. Большое количество символов в поэзии Бодлера и Верлена объясняется их жизненным опытом, драматичностью судьбы. Именно погружение в творчество помогало поэтам укрыться от жизненных трудностей и невзгод.

Произведения Шарля Бодлера полны ощущения раздвоенности или двоemiрия, что объясняется романтическим мировосприятием в начале его творческого пути. У Бодлера существуют два мира: реальный мир и вымышленный. Творчество Бодлера представляет собой оксюморон, сочетание +несочетаемого, к примеру сочетание стремлений к идеалу и регрессивность, сочетание прекрасного и ужасного. Для Бодлера характерна эстетика ужасного, поскольку, по его мнению, красоту можно рассмотреть в необычных вещах, в том числе и в ужасе, безобразности и уродливости. Такая точка зрения у Бодлера объясняется судьбой поэта, который искренне отражает жизненный опыт в своих произведениях. Шарль Бодлер является первым лицом «проклятых поэтов» и великим предшественником символистов.

Сборник «Цветы зла» Бодлера оказал сильное влияние на формирование творчества Поля Верлена, его импрессионистских образов. Для Верлена поэзия создавалась интуитивно, таинственно, без рациональности образов. Также для творчества Верлена характерно меланхоличное восприятие действительности,

его поэзия очень пессимистична. Особенность лирики поэта заключается в отождествлении природы и души человека, в «пейзаже души». Например, описание городского пейзажа у Верлена представлено в мрачном свете: наряду с грязными улицами наличествуют образы, которые символизируют смерть или безысходность. Вместе с этим в творчестве Верлена имеют место церковные и средневековые мотивы. Антропоморфная персонификация в поэзии Верлена является материальной: не олицетворением чего-либо, а конкретно является реальным образом. Поэзия Верлена удивительно музыкальна. Поль Верлен, как поэт-символист оказал колоссальное влияние на развитие французской литературы рубежа XIX-XX веков.

В ходе проведённой работы во второй главе были выявлены особенности символов в поэзии Шарля Бодлера и Поля Верлена. Далее будет проведён сравнительный анализ поэзии двух авторов, соотношение их выражений символов в поэзии, а также их отличия.

### **2.3.1 Сравнительный анализ запаха символа в поэзии Шарля Бодлера и Поля Верлена**

Запахи в поэзии Бодлера и Верлена пробуждают душераздирающие воспоминания о прошлом, связанные с любовью. Рассмотрим стихотворения у поэтов, символика запаха в которых отражается через аромат тела возлюбленной.

У Бодлера в стихотворении «Экзотический аромат» аромат тела женщины ассоциируется с душным летним вечером и восстанавливает у лирического героя забытые воспоминания. Образ женщины у Бодлера связан с образом матери, как покровительницы, защитницы поэта: «Je respire l'odeur de ton sein chaleureux» (Baudelaire, 1857, 40). Лексика «теплая», «ослепляющее», «светить», «солнце», в стихотворении относится к лексическому полю «тепло». Можно сделать вывод, что в данном стихотворении запах тела женщины символизирует блаженство и тепло. Также в стихотворении упоминается «Une île paresseuse» - ленивый



остров, который олицетворяет уединенное и защищенное место, утопический остров счастья.

В стихотворении же Поля Верлена «Серенада» аромат тела возлюбленной вызывает у лирического героя желание обратиться к прошлым воспоминаниям. В этом стихотворении запах является символом и становится проводником по воспоминаниям лирического героя. Главную роль в стихотворении играют звуки: «Comme la voix d'un mort qui chanterait du fond de sa fosse, maîtresse, entends monter vers ton retraits ma voix aigre et fausse ouvre ton âme et ton oreille au son de ma mandoline». Лирический герой сравнивает свой собственный голос с музыкальным инструментом – мандолиной. Мандолина имеет насыщенный, мягкий, но в то же время быстро угасающий звук.

Оба стихотворения имеют схожесть, а также различия. Например, эти стихотворения объединяет игра соответствий (синестезия) между ощущениями: запах, вкус, звуки, прикосновения смешиваются, чтобы создать в воображении свой идеал. Бодлер видел в поиске идеала и в мечтах признаки счастья. У двух стихотворений символом является запах тел женщин (в этом заключается схожесть стихотворений): Бодлер обращается к образу матери, а Верлен к образу возлюбленной (в этом заключаются отличия). А также одну из главных ролей стихотворения у Бодлера играет утопический остров, у Верлена – различного вида звуки, музыка.

Далее проведём сравнительный анализ стихотворений «Sed non Satiata» Бодлера и «Три года спустя» Верлена. В этих стихотворениях символами являются природные запахи растений и цветов. В стихотворении Бодлера ароматы содержатся в табаке гаваны, мускуса и эбенового дерева. Все эти экзотические запахи вызывают образ женщины и наряду с этим в стихотворении присутствует чёрный цвет, т.к. табак гаваны и эбеновое дерево содержат специальное вещество чёрного цвета, которое окрашивает древесину и табак.

Чёрный цвет в этом стихотворении символизирует дьявола, о чём подтверждает упоминание Фауста: «Le Faust de la savane» (Baudelaire, 1857, 46).

В стихотворении Верлена ароматы тоже содержатся в растениях, а именно в розах, лилии. Прогуливаясь по саду, а также уединяясь в беседке, лирического героя охватывают воспоминания. Но не только запахи преследуют лирического героя, но и звуки. Звуковое сопровождение во многих стихотворениях Верлена играет ключевую роль: пение птиц, звуки струи воды и т.д. Главным символом в этом стихотворении является аромат резеды. Цветок резеды символизирует сердечную привязанность и искренность чувств.

В двух стихотворениях символы содержатся в растениях: растения у Бодлера имеют более экзотические запахи, у Верлена – садовые цветы. Стихотворение «Sed non satiata» вызывает страх, мрачное настроение, так как в нём описывается загробный мир, появляются образы дьяволов. Всё это делает произведение «Три года спустя» мистическим, загадочным, что вызывает меланхолию. Символы связанные с потусторонним миром, становятся причиной тоски по любимой женщине, воспоминаний о былом и безысходности, что ничего нельзя изменить.

В обоих стихотворениях запахообразы одинаковым образом будоражат воспоминания и вызывают чувство «дежавю».

### **2.3.2 Сравнительный анализ пейзажа - символа в поэзии Шарля Бодлера и Поля Верлена**

В поэзии Бодлера и Верлена пейзажи отличаются друг от друга, имеют разные мотивы и образы, и выражены особыми символами. Но несмотря на некоторые отличия, можно также выделить некоторые стихотворения, которые имеют схожесть друг с другом. Например, в двух стихотворениях «Поездка на Киферу» Бодлера и «Сентиментальная прогулка» символы содержатся в необычных деревьях, а также эти стихотворения имеют одинаковую тематику. Стихотворение Бодлера отображает принцип двоемирия и содержит мифические

образы. Для сравнительного анализа рассмотрим образ необычного растения, или же если быть точней деревьев, которые находятся на кладбище – кипарисов. Изначально кипарисы являлись символом смерти, но с приходом христианства их символика изменилась и стала символизировать жизнь после смерти. Также кипарисы в Библии перечисляются среди деревьев, растущих в райском саду. Отсюда идёт ощущение воображаемого, райского острова, куда попадает лирический герой, с помощью собственных воспоминаний.

Далее «Сентиментальная прогулка» содержит очень мрачное описание природы: плакучие ивы, тёмная вода, пугающие тени. Единственное, что придаёт красочность ужасающей картинке – это неньюфары. Неньюфары представляются символом борьбы с нечистью. По аналогии с Бодлером возьмём к примеру образ дерева, то есть плакучей ивы, которая символизирует горе и смерть. Также плакучая ива присутствует на картинках, изображающих распятие. Присутствие тумана, который сопровождает лирического героя во время его одинокой прогулки олицетворяет призрака, воспоминания об усопшем человеке.

Если сравнить оба стихотворения, можно сделать вывод, что пейзаж у Бодлера является утопией. Несмотря на то, что стихотворение содержит ужасающие описания, остров Кифера представляется как райское место. У Верлена природа имеет меланхоличное описание, которое содержится в деталях: камыши, тростники, неньюфары, пруд, закат. В этом стихотворении природа олицетворена, что является признаком импрессионизма. Пейзаж в «Сентиментальной прогулке» отражает меланхолию и страдание. Оба стихотворения содержат образы деревьев, которые символизируют смерть. В этом и заключается схожесть стихотворений – мрачные мотивы.

У двух поэтов также имеются стихотворения, которые содержат тематику осени: «Осенний сонет» Бодлера и «Осенняя песня» Верлена. В стихотворении Бодлера описываются глаза возлюбленной, с помощью которых можно увидеть кризис в отношениях между влюблёнными. Цветы маргаритки в стихотворении символизируют невинность и спасение. «Осенняя песня» Верлена выражает тесную связь между осенним пейзажем и душой поэта. Осень служит поводом

меланхолии. Осень является последним сезоном в году, тем самым предшествуя конец жизни. В этом стихотворении лирический герой пытается изгнать душевные терзания с помощью музыки. Ритм стихотворения передаёт это сложное чувство тоски. Сухой лист в «Осенней песне» символизирует одиночество.

Оба стихотворения объединяет тематика осеннего пейзажа, которая характеризует печаль: у Бодлера – тоска по возлюбленной, у Верлена – одиночество и безысходность. Пейзажи в свою очередь у Ш. Бодлера отличаются принципом двоемирия, а у Верлена – музыкальностью.

### **2.3.3. Сравнительный анализ символики животных в поэзии Шарля Бодлера и Поля Верлена**

Образы животных у поэтов подвергаются персонификации. Они могут олицетворять внутренний мир самого поэта или же различные образы. А также в животных содержатся разного рода символы. В этой подглаве проведём сравнительный анализ стихотворений Бодлера и Верлена, которые имеют между собой сходства.

В стихотворениях «Альбатрос» Бодлера и «Соловей» Верлена главную роль играют образы птиц. Рассмотрим каждое стихотворение поподробнее: у Бодлера образ птицы, альбатроса символизирует потерю свободы. Альбатрос противопоставляется с самим поэтом и определяет его сущность: жизнь птицы, которая находится в изгнании и непонимании среди людей. Подобно альбатросу, поэт является жертвой жестокости людей, также матросы из стихотворения раздражают и провоцируют птицу. Бодлер был частью поколения проклятых поэтов и был не понят людьми своего поколения, в этом и заключается смысл данного стихотворения.

Символика птицы, а именно соловья в стихотворении Верлена «Соловей» заключается в песне о любви. Стихотворение выражает любовное страдание, обреченное на исчезновение. Полёт птицы и воспоминания о прошлом имеют

особую связь: полёт птицы – единственное, что способно заглушить невыносимый поток воспоминаний. Всю меланхолию стихотворения передают оттенки и звуки: в начале стихотворения доминируют яркие цвета и пронзительно звуки, а уже далее цвета угасают, уступая место лазурному небу и бедному оттенку луны, а звуки стихают, уступая место ночному спокойствию и пению соловья.

Образы птиц в данных стихотворениях олицетворяют самих поэтов и их душевные переживания. Оба поэта чувствовали проклятие Сатурна и пытались его избежать. Все эти чувства подробно выражаются в этих стихотворениях. В стихотворении «Альбатрос» Бодлер чувствует, что отличается от других людей, от общества, которое полностью игнорирует его. В стихотворении «Соловей» образ соловья заставляет лирического героя вспомнить неудачи потерянной любви.

У Верлена, как и у Бодлера имеется стихотворение, в котором образ животного содержится в кошках. В стихотворении «Кошки» Бодлера образ кошек никак не связан с образом женщин, как это происходило в других стихотворениях Бодлера о кошках. Это стихотворение восхваляет кошек, представляя их благородными животными: кошки – гордость дома. Они имеют двойственный характер и могут быть дикими или ласковыми домашними животными, также в стихотворении подчеркивается их послушность и пассивный образ жизни. Как и в стихотворении «Альбатрос» в данном случае происходит отождествление поэта с животным: поэт, чтобы творить, должен быть подобным кошкам, то есть уметь объединять рациональные и иррациональные области. В этом стихотворении у Бодлера кошки символизируют мудрость и загадочность.

Далее в стихотворении Верлена «Женщина и кошка» образ кошки сливается с образом женщины. В начале стихотворения описывается милая и невинная игра женщины ее с кошкой, но под всем этим видом скрываются смертоносные когти. Красота женщины представляется холодной, отстраненной

и даже недоступной. Образы женщины и кошки являются интригующими и дьявольскими. Именно эта красота служит объектом любви для Верлена, как инстинкт или желание. Кошка в данном стихотворении символизирует изящество и дополняет дьявольский образ женщины.

Несмотря на то, что в данных стихотворениях главную роль играют кошки, их смысл совершенно отличается друг от друга. У Бодлера символ кошек содержится в благоразумии, поэт их восхваляет. У Верлена же кошка представляется как грациозный и недоступный образ. «Кошки» олицетворяют самого поэта, его жизненное предназначение – творчество. А в «Женщина и кошка» образ кошки сливается с женщиной, возлюбленной поэта.

#### **2.3.4. Сравнительный анализ символики тьмы в поэзии Шарля Бодлера и Поля Верлена**

Творческий стиль поэтов-символистов рубежа XIX-XX веков отличаются своими мрачными образами и безысходными признаками декаданса. Всё это объясняется тяжёлой жизненной судьбой поэтов. В этом и заключается истина проклятого поэта. В данной подглаве будет проведён сравнительный анализ наиболее мрачных и меланхолических стихотворений Бодлера и Верлена.

Проведём сравнительный анализ двух стихотворений, в котором раскрывается интимная сторона жизни поэтов: «Благословение» Бодлера и «Сердце тихо плачет» Верлена. «Благословение» - это стихотворение выражает рождение поэта по воле Бога. Поэт считает свою жизнь проклятием, его мать возлагает вину на Бога о рождении её сына: она бы предпочла гнездо змей своему сыну, сын – искупление для матери. Божество дарит поэту особый талант, который считается благословением. В стихотворении упоминаются множество мифонимов, которые символизируют смерть и безысходность: демон-искуситель, Геенна, гарпия. Далее в стихотворении Верлена «Сердце тихо плачет» описывается душевная тоска поэта, в которой меланхолия преобладает над разумом. «Le chant de la pluie» - слезы и дождь имеют метафоричную связь,

их отождествление является главным смыслом стихотворения. «Сердце тихо плачет» полностью пропитано печалью: душа поэта полностью лишилась каких-либо позитивных признаков, утратила мотивацию. Дождь и слезы символизируют в этом стихотворении преобразование и свободу – дождь смывает следы. В этом смысле дождь может означать, что человек вступил в эмоциональную фазу своей жизни, что необходимо прожить эмоции и чувства, и таким образом очиститься, чтобы быть готовым принять что-то новое. Дождь может сам по себе ассоциироваться с печалью, так как дождевые облака закрывают солнце и гасят свет. Затяжной дождь может символизировать затяжную депрессию или ипохондрию. И дождь же помогает отпустить печаль, смывая ненужное и отжившее.

Эти стихотворения раскрывают личные переживания поэтов: у Бодлера раскрываются истина его семейных отношений и бремя поэтического таланта, у Верлена душевная печаль, связанная с его личной жизнью – отношения между Верленом и Артюром Рембо. Оба стихотворения пропитаны безысходностью и меланхолией: у Бодлера символизируется смерть, у Верлена – печаль.

Стихотворения «Падаль» Бодлера и «Ночное зрелище» Верлена имеют некую связь и схожесть. Их объединяют устрашающее и детальное описание чего-либо. А также различные символы, которые помогают раскрыть мотивы произведений.

В стихотворении «Падаль» происходит столкновение противоположностей (оксюморон), цинично сравнение, слияние безобразного и прекрасного. В нём подробно описывается разлагающийся труп лошади. В разложении воссоздается красота – «разложившаяся любовь». Стихотворение содержит преувеличения описанных ужасов, подобную лексику, намёки на эротическую коннотацию. Разложение в данном стихотворении символизирует любовь, выражение нежности. Также падаль олицетворяет душу поэта, как падшего человека. Далее не менее устрашающее

стихотворение «Ночное зрелище» Верлена, в котором содержится описание кошмарных сцен, погружающие во мрак средневековья. Описание ночи в стихотворении образует зловещую обстановку. «Ночное зрелище» имеет изобразительный аспект, в нём идёт перечисление разных тревожных образов: агрессивные растения, зловещие животные, олицетворение природы, средневековая обстановка. Данное стихотворение полностью отражает весь пессимизм творчества Верлена. Множество библейских образов в стихотворении имеют особые символы: остролист – терновый венец Иисуса, как символ бессмертия, красные ягоды символизируют кровь, пролитую Иисусом за людей, троица смертников – казнь Иисуса на Голгофу.

Оба стихотворения имеют схожесть в детальном описании, а также являются стихотворениями-картинами. Несмотря на то, что символы в стихотворениях раскрывают разные идеи: у Бодлера – любовь, у Верлена – библейские мотивы, они также раскрывают их душу, внутренний мир.

### **Выводы по второй главе**

1. Символы в поэзии Шарля Бодлера выражаются через разные образы и содержат скрытые мотивы, а также отражаются через душевное состояние лирического героя, его воспоминания. Были рассмотрены некоторые стихотворения Бодлера, относящиеся к разным категориям, которые являются наиболее важными в поэзии Бодлера: запахи, пейзажи, животные и тьма. В каждом стихотворении символы выражаются через непредсказуемые образы, которые бывают материальными или абстрактными, устрашающими или изящными.



2. В поэзии Поля Верлена сочетаются описания душевного состояния лирического героя и пейзажа («пейзаж души»). Именно через описание природы, поэт раскрывает душевный мир лирического героя. В стихотворениях Верлена отражается трагизм человеческой души, безысходность и разочарование, что описывается с помощью особой музыкальностью. Символы в поэзии Верлена передаются через мрачные мотивы, библейские отсылки, древние музыкальные инструменты, инфернальных животных, запахи и неординарных растений.

3. В третьей подглаве практической части был проведён сравнительный анализ символов в стихотворениях Бодлера и Верлена. Сравнение стихотворений поэтов было произведено по категориям: по два стихотворения из каждой категории. Каждое стихотворение из категорий имеют некоторую схожесть, а также различия: у Бодлера символы запаха содержатся в экзотических ароматах, природа является утопией (двоемирие), животные отождествляются с самим поэтом и раскрывается его поэтическое бремя. У Верлена: запахи будоражат воспоминания и вызывают тоску по возлюбленной, природа олицетворяется (признак импрессионизма), животные связаны с женскими образами, а также поэзия Верлена отличается своей музыкальностью и глубокими меланхоличными мотивами.

### **Заключение**

В данной работе было проведено исследование, целью которого было выявление элементов символизма в поэзии французских поэтов эпохи символизма: Шарля Бодлера и Поля Верлена.

Был проведён конкретный сопоставительный анализ символических элементов Бодлера и Верлена. В теоретической главе были описаны основные задачи эстетики символизма и его черты: концепция двоемирия; мистическое

понимание мира; религиозные искания; противопоставление индивидуального и социального.

Предшественником символизма и одним из самых известных французских поэтов является Шарль Бодлер. Бодлер стал учителем символистов, т.к. именно он стоял у истоков этого литературного движения. Чаще всего в произведениях Бодлера рассматриваются экзистенциальные темы, такие как: добро и зло, пессимизм, скептицизм, цинизм, рухнувшие идеалы и т.д. Бодлер мастерски умел смешивать современные поэтические формы с традиционными и сочетать между собой несочетаемые понятия. Именно тяжёлая судьба поэта и его жизненный опыт сказались на его творчестве.

Романтизм и эстетика Шарля Бодлера оказали большое влияние на творчество Поля Верлена. Творчество Верлена отражает пессимистичность, меланхолию. Его называют самым лиричным поэтом во Франции. Поэзия Верлена интуитивна и музыкальна. Также образы природы у Верлена выражают меланхолию, что называется «пейзажем души».

В практической главе были выявлены элементы символизма в стихотворениях Бодлера и Верлена и даны их общие свойства и показаны отличия. Символика в поэзии Шарля Бодлера отражена через разные образы. В поэзии содержатся скрытые мотивы, которые отражаются через душевное состояние лирического героя, его воспоминания.

Была проведена классификация поэтического наследия Бодлера, на примере пятнадцати стихотворений поэта, отобранных методом случайного выбора. Вместе с этим стихотворения были расставлены по категориям, которые являются наиболее важными в поэзии Бодлера, а именно запахи, пейзаж, животные и тьма. В каждом стихотворении символы выражаются через непредсказуемые образы, которые бывают материальными или абстрактными, устрашающими или изящными. Символы в поэзии Бодлера несут глубокую идею: в них проявляется интертекстуальность.

Далее были выявлены особенности поэзии второго поэта, Поля Верлена. В его творчестве сочетаются душевное состояние лирического героя и пейзаж. Стихотворения Верлена выражают трагизм человеческой души, безысходность и разочарование, а также отличаются особой музыкальностью. Символы в поэзии Верлена передаются через мрачные мотивы, библейские отсылки, древние музыкальные инструменты, инфернальных животных, запахи и неординарных растений. Символы в поэзии Верлена имеют тайный смысл, который раскрывается с помощью детального изучения образов в его произведениях. «Ночное зрелище» является одним из самых ярких произведений в эстетике символизма.

Также был проведён сравнительный анализ поэзии двух поэтов, соотношение их выражений символов в поэзии, а также их отличия.